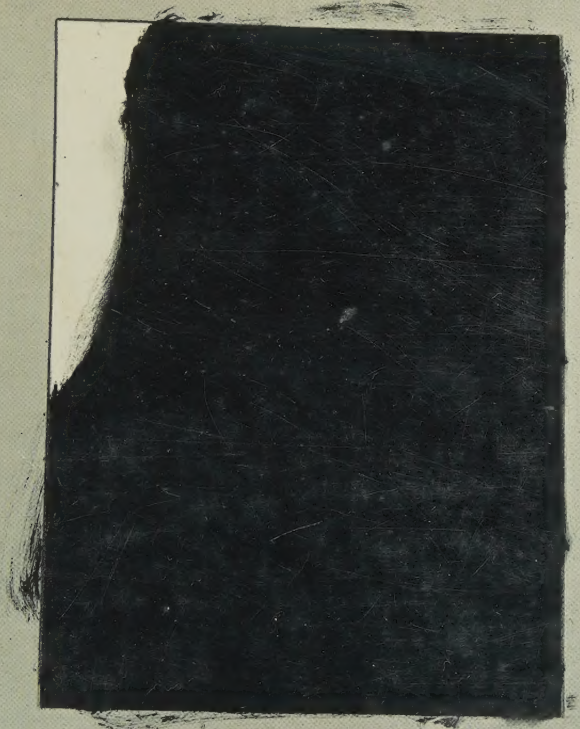
A. RAINER

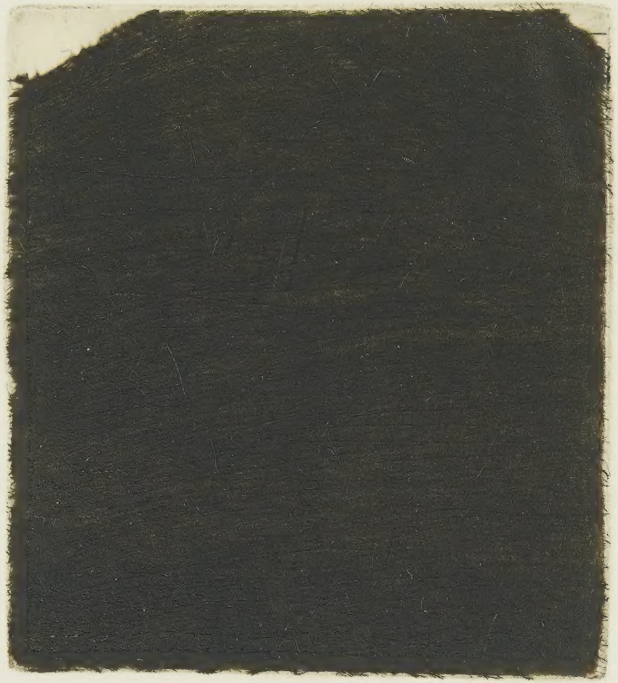
EDITION H. J. MAYER
Stuttgart



„RESTE"

(ZUGEMALTE ÜBERMALUNGEN)

1953-1978



176/250

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/arnulfrainer0000vari_x4t6

ND
196
A2
R34

ARNULF RAINER

»Reste«

(Zugemalte Übermalungen 1954—1978)

»Remnants«

(painted-over overpaintings, 1954—78)

edition hansjörg mayer stuttgart london

HIEBERT LIBRARY
Pacific College - M. B. Seminary
Fresno, Calif. 93702
44150

Die Übermalungen sind für mich dialektische Antipode zu meinen expressiven körpersprachlichen Arbeiten. Ich habe sie in den 50er und 60er Jahren betrieben. Aus ihnen entwickelten sich durch dauernde Weiterarbeit die „Zumalungen". An den Rändern lugte noch das ursprüngliche Motiv hervor. Langsam verschwand es gänzlich. Nur mehr die vier Ecken des Bildgrundes blieben. Es war furchtbar schwer, sie gleichzeitig zu fixieren. Ich machte die Erfahrung, daß es das Schwierigste in der Kunst ist, an allen vier Ecken gleichzeitig zu malen. Manchmal mußte ich die Zustreichung dreier Ecken fast ohne Formgefühl, fast ohne Inspiration forcieren, um mich wieder zurechtzufinden, um aus dieser Hölle herauszukommen. Ich blieb sonst in einer durchschaubaren, unqualifizierbaren Bildform stecken. Erst wenn ein einziger winziger weißer Restfleck übrigblieb atmete ich wieder auf. Ich sah klarer, konnte die Bildgestalt wieder erfassen, konnte korrigieren.
Die hier abgebildeten Arbeiten entstanden, indem ich Reprofotos alter Bilder, bzw. von früheren Bildstadien, deren ich in Natura nicht habhaft werden konnte, retuschierte, weiterbearbeitete, verlöschte, überpinselte, verdeckte, zumalte. Es geschah, um sie zu verbessern, um sie zu vervollkommenen, um sie zu „mortifizieren. Ich wollte das ausgebreitete Dunkel, das fast verschlossene schwarze Bild. Entexpressionnierung, permanente Verhüllung, kontemplative Ruhe sind die Prinzipien meiner Arbeiten zwischen 1953 und 1965. Ich habe diese Prinzipien in den 70er Jahren durch das Buchprojekt wieder aufgenommen. Auch die Einsicht, daß meine frühen großen Ölbilder nur schlecht buchgroß reproduzierbar sind, hat mich herausgefordert, kleine Arbeiten zu schaffen, die geeignet sind (ohne Zwischenfotos) ein eigenständiges Buchwerk zu erstellen. Repetierung, Mortifikationen, Stereotopien, Beinahemonotonie gehören auch zu dieser Zumalungsserie und sind im Buch übernommen worden.
Die Titel sind manchmal wichtig, da sie eine weitere Dimension der Form aufflackern lassen. Manchmal bezeichnen sie nur Darunterliegendes, Übergebliebenes oder „Willkürliches". Die Titel sollten die Bilder aber korrigieren, nach ihrer Überzeugung, nach ihrer Vorstellung, nach ihrem Widerspruch, nach ihrem besseren Wissen. Diese Bilder leben natürlich vom weißen Rest, von der Fast-verdeckung, vom „Noch-nicht"-Prinzip.

I see my overpaintings as being the dialectical opposite of my expressive works of body-language. I did them in the 50s and 60s. As a result of prolonged reworking they developed into "paintings-over". Around their edges you could still glimpse the original motif. Gradually it disappeared. Nothing was left but the four corners of the ground. It was terribly hard to pin all these down at once. Experience taught me that painting all four corners simultaneously is the most difficult thing in art. Sometimes I had to force myself to paint-over three corners virtually without any sense of form, any inspiration, in order to find my footing and escape from this hell. Otherwise I would be stuck in an uncharacterisable transparent pictorial form. It was not till a single small patch of white remained that I could breathe again.
I saw more clearly, could once more grasp the overall shape of the picture and make corrections.
The works here reproduced arose from my retouching, reworking, deleting, overpainting, covering up, painting-over photo-reproductions of old pictures or previous states of pictures which I could not physically lay my hands on. The intention was to improve them, complete them, "mortify" them. I wanted a broad spread of darkness, an almost entirely shut-in black picture. Divesting of expression, perpetual wrapping-away, contemplative calm: such were the principles that guided my work between 1953 and 1965. I was brought back to them during the 1970s by the book project. And the realisation that my big early oil paintings would not reproduce well on book scale stimulated me to create small works such as might make an autonomous book (without intermediate photos). Likewise repitition, mortifications, stereotopes and near-monotony form part of this painted-over series and are included in the book.
Often the titles are important, allowing a further formal dimension to emerge. Sometimes they merely describe what lies beneath, what is left over or is apparently "arbitrary". The titles should however correct the pictures in accordance with their convictions, their conception, their contradiction, their superior knowledge.
These pictures of course live by their white remnant, their near-cancellation, their principle of "not quite". Since this principle for handling surfaces could never be properly demonstrated by use of the entire page of a book I decided to

Nützte man die Buchseite ganz, wäre es unmöglich dieses Flächenprinzip richtig zu veranschaulichen, Ich habe mich deshalb entschlossen, graue Ränder zu arrangieren. Sie existieren natürlich auch im Vorlagematerial. In meinen großen Ölbildern gibt es sie aber nicht. Bei den Nachfolgearbeiten löste ihre Zugabe ein neues Bilddenken und starke Gestaltveränderungen aus. So sind die Ausgangsformen, also die alten Ölbilder, kaum noch zu erkennen. Eventuell rekonstruierbar für mich, kann der Betrachter sie aber vergessen. Meine Übermalungen vollziehen sich, wie schon betont, langsam, stetig, bedächtig. Der große Aufwand einer Zumalung ist in lauter kleine, allmähliche Schritte zerlegt, die jahrelang andauern. Als ich 1954 damit anfing, fremde und eigene Bilder zuzustreichen, wußte ich selbst nicht, daß sich ein 99prozentiges Schwarzfeld als Bildform ergeben kann, daß so eine Reduzierung überhaupt noch als qualifizierbare Gestalt möglich ist, daß sie für andere kommunizierbar wird. Es war kein Konzept, sondern Schritt für Schritt machend ergab sich die Richtung. Antrieb war das dauernde Ungenügen mit der jeweiligen Schwarzform, mit der Unvollkommenheit des bis dahin erarbeiteten Flächenkomplexes. Manchmal packte mich Verzweiflung, ich fürchtete die Bildaussage völlig zu verliéren. Auch heute weiß ich oft nicht, wann ich aufhören soll, ob der neue Pinselstrich das Bild noch besser macht. Ich kann oft die Gestalt nicht mehr qualifizieren, ich bin nur mit ihr unzufrieden. Aber ein neuer wichtiger Pinselstrich zwingt sich nicht auf. Stehe ich an einem solchen Punkt, lege ich die ganze Serie für einige Wochen beiseite. Danach durchschaue ich die Schwächen leichter, korrigiere ich dezidierter, sehe sogar sehr klar. Die wenigsten Interessenten an meinem Werk machen bei den stark zugemalten Bildern noch mit. Auch nicht die Spezialisten der minimalisierten Kunst. Ich selber bin unsicher. Aber das fordert mich heraus. Hätte ich Zustimmung und Klarheit für mich, würde ich wahrscheinlich andere, noch undurchschaubarere Bildformen suchen. Vielleicht ist alles Schimäre. Bloße Einbildung eines Auslöschungswütigen, Gespinst eines NICHTSsuchers, Hirndrang eines der Formenwelt Überdrüssigen, Ausgeburt eines weltmüden Finsterlings.
Ideal für mich ist das ganz dunkle Bild, voll von einem überwältigenden Schweigen. Nur das

provide for grey margins. They are of course also to be found in my material, though not in the big oil paintings. Their introduction in my ensuing works released a new kind of pictorial thinking and led to considerable changes of character, making it almost impossible to recognise the original formal point of departure, i. e. the old oil paintings. Though I may be able to reconstruct them for myself, the viewer can forget them. As I said before, my overpaintings are executed slowly and steadily, with a lot of thought. The great effort of painting-over is split into a succession of small gradual steps that go on for years. In 1954, when I started painting-over my own and other people's pictures, I myself did not realise that a 99 % area of black can prove to be a pictorial form; that this kind of reduction is still feasible as an identifiable entity; that it can be communicated to other people.
There was no initial concept: step by step the line became clear. The motive force was the persistent inadequacy of the black area as it stood, the incompleteness of the surface complex so far worked out. At times I despaired: I was afraid that my picture would end up with nothing at all to say. And even now I often don't know where to stop, whether the latest stroke of the brush improves the picture or not. Often I can no longer identify its overall character; I am just dissatisfied with it. Yet no significant new brushstroke imposes itself. When this happens I lay the whole series aside for a matter of weeks. After that I find the weaknesses easier to spot, can make firmer corrections; in fact I see extremely clearly. Only a tiny minority of those interested in my work can appreciate the most heavily painted-over pictures. Not even specialists in minimal art do. I myself am uncertain. But this in itself is a challenge. If I had clarity and approbation on my side I would no doubt be looking for still more impenetrable pictorial forms. The whole thing may be a mirage. Just the fantasies of an obsessive eliminator, ravings of a seeker after nothingness, brainstorms of someone bored with the world of forms, abortions of a jaded obscurantist.
My ideal is the utterly dark picture, pregnant with an overwhelming silence. All that is possible is a "nearly", an "all but . . .".But it is in this borderland that I have made myself at home, trying to find clear formal principles so that I can

„Fast", das „Beinahe" ist möglich. Aber ich habe mich in diesem Grenzbereich häuslich eingerichtet, versuche deutliche Formmaßstäbe zu finden und möchte diese dunkle schwere Ruhe immer wieder erleben, formulieren, suggerieren. Immer neue Anläufe nehmend suche ich Varianten zu finden. Die Endprodukte ähneln sich aber sehr. Natürlich könnte man Oben mit Unten, Rechts mit Links vertauschen. Alles ändert sich im Laufe der Arbeit. Derzeit ist mir eine freie linke obere Ecke am liebsten. Bin ich sehr müde, so will ich nur unten ein wenig Weiß.
Die fast gänzlich zugestrichenen Bilder, die 99prozentigen, habe ich hier nicht aufgenommen, da sie bei dieser Reproduktionstechnik nicht mehr deutlich genug sichtbar werden. Sie sind einer späteren Spezialpublikation vorbehalten.
Ich hoffe, daß sich hier einmal ein Verleger mit viel drucktechnischem Aufwand herantraut. Die ganze Serie, die noch umfangreicher ist als dieses Buch, treibe ich weiter. Undurchschaubarkeit, Grenzberührung, Monotonie fordern mich immer wieder heraus.

Arnulf Rainer
Wien-Passau, Sommer 1978

repeatedly experience, formulate, suggest this dark and heavy repose. By adopting continually new approaches I try to discover variants; yet the results always resemble one another closely. Of course one can swap top for bottom and right for left. Everything changes as one works. At the moment my preference is for an empty top left-hand corner. When very tired I just want a little white at the bottom.
I have omitted from this book my almost wholly painted-over pictures — the 99 per centers — since the method of reproduction does not allow them to be clearly enough seen. These have been earmarked for special publication later. It is my hope that one day a publisher with a wealth of technical resources will venture to print them.
The complete series is even more comprehensive than the present book, and I am developing it further. Impenetrability, monotony, contact with the borders: these things challenge me again and again.

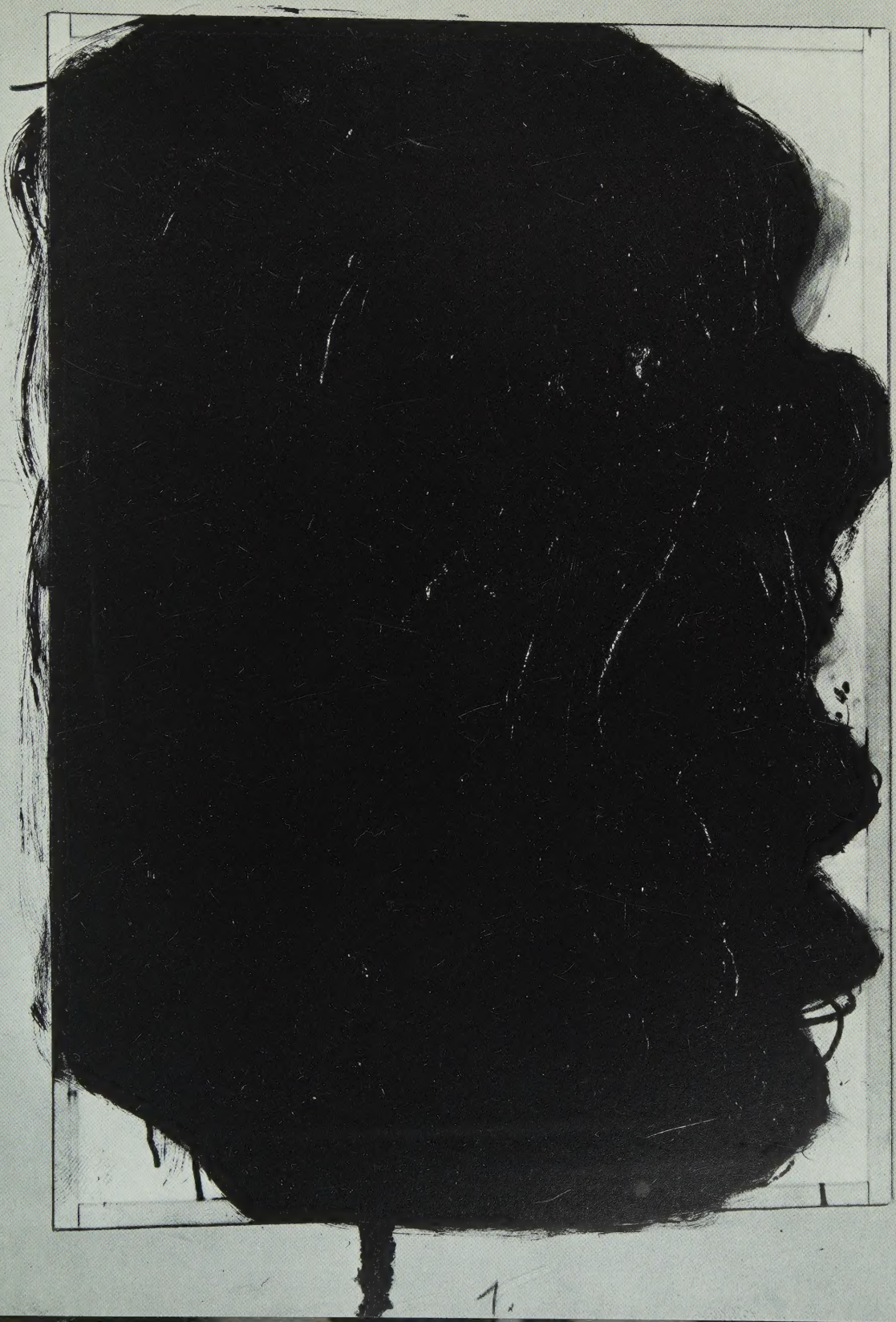
Arnuf Rainer
Vienna — Passau, summer 1978

Translation by J. W. M. Willett

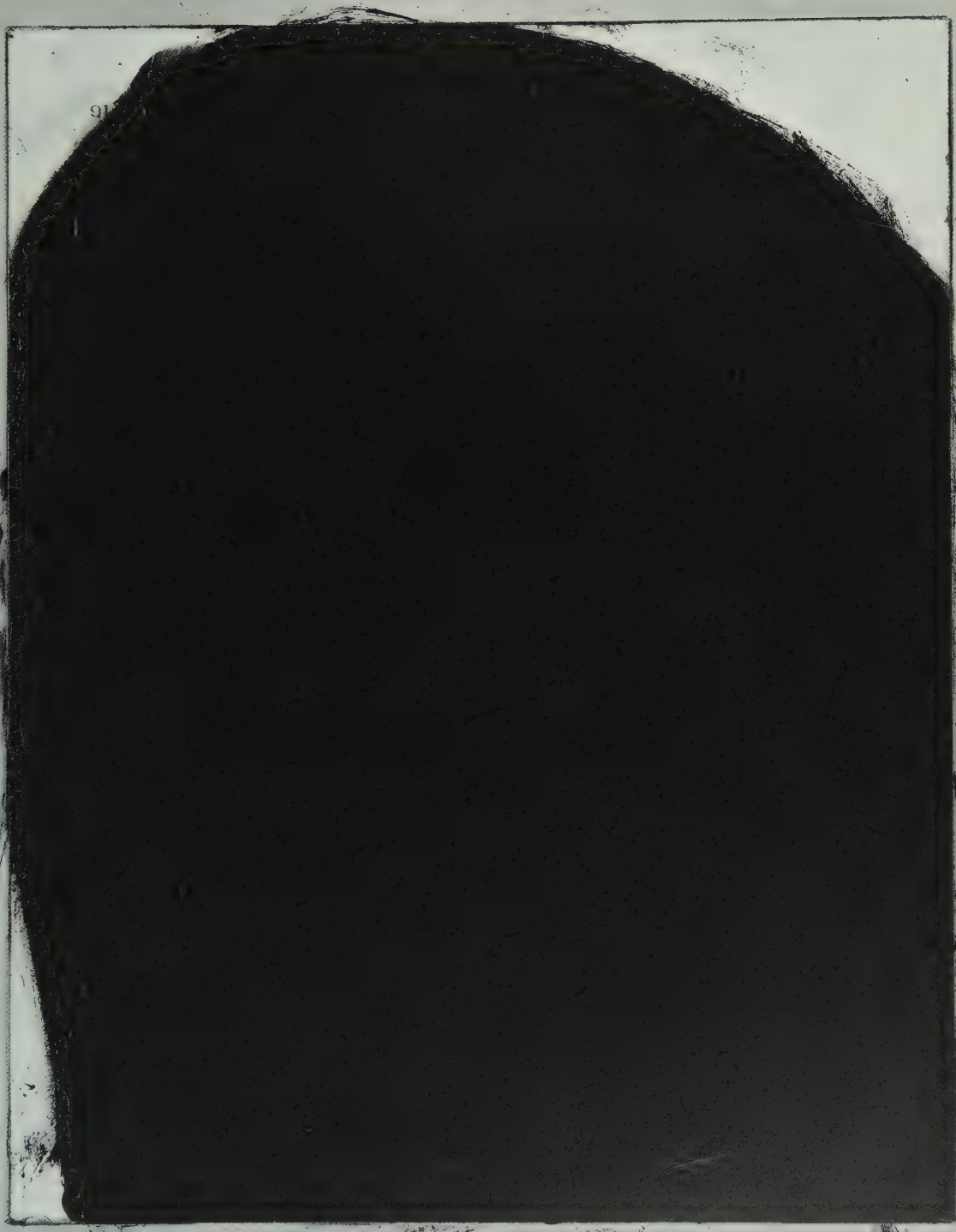
published autumn 1978
by edition hansjörg mayer
engelhornweg 11
7 stuttgart 1 germany

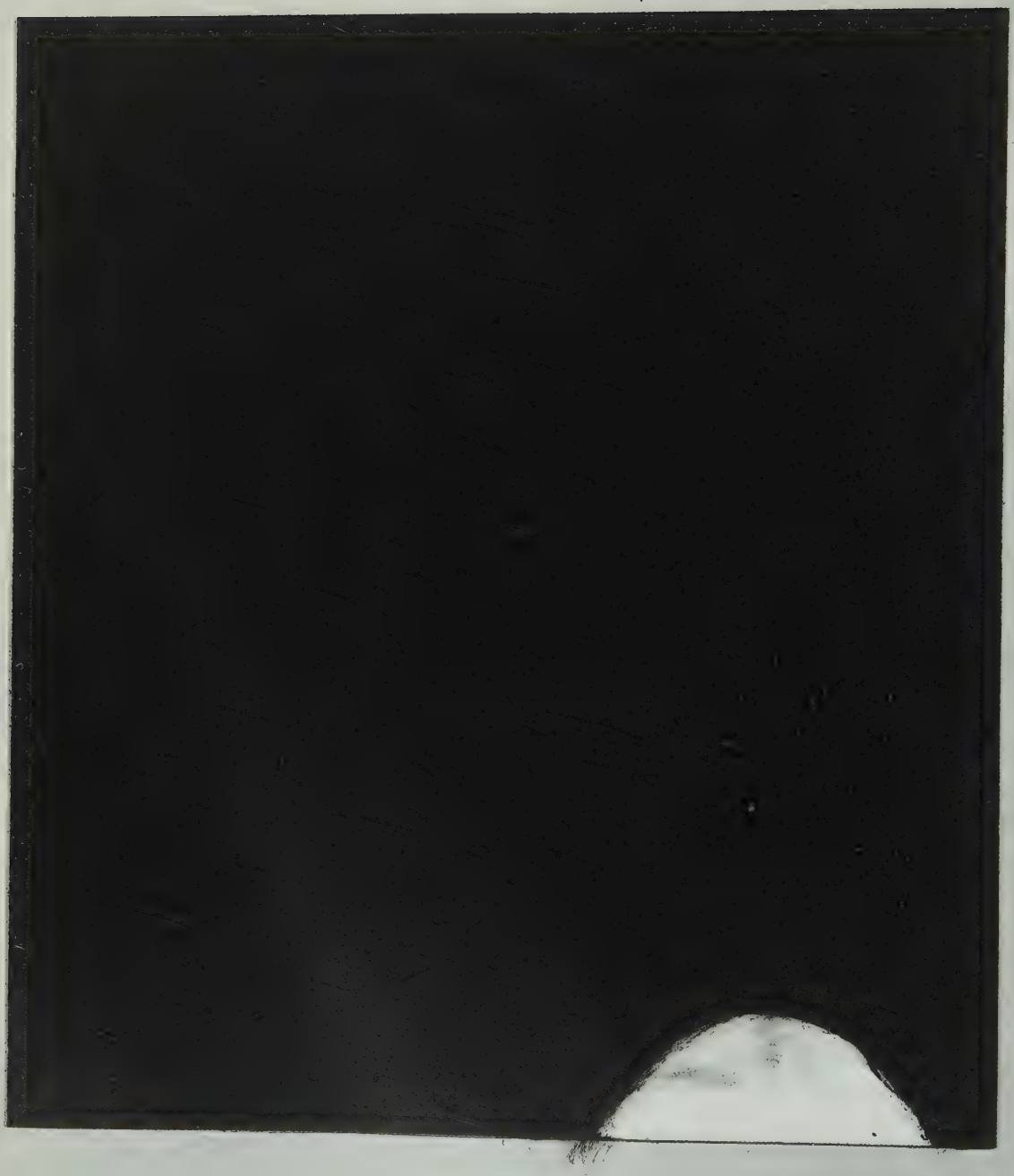
© copyright 1978 by arnulf rainer austria

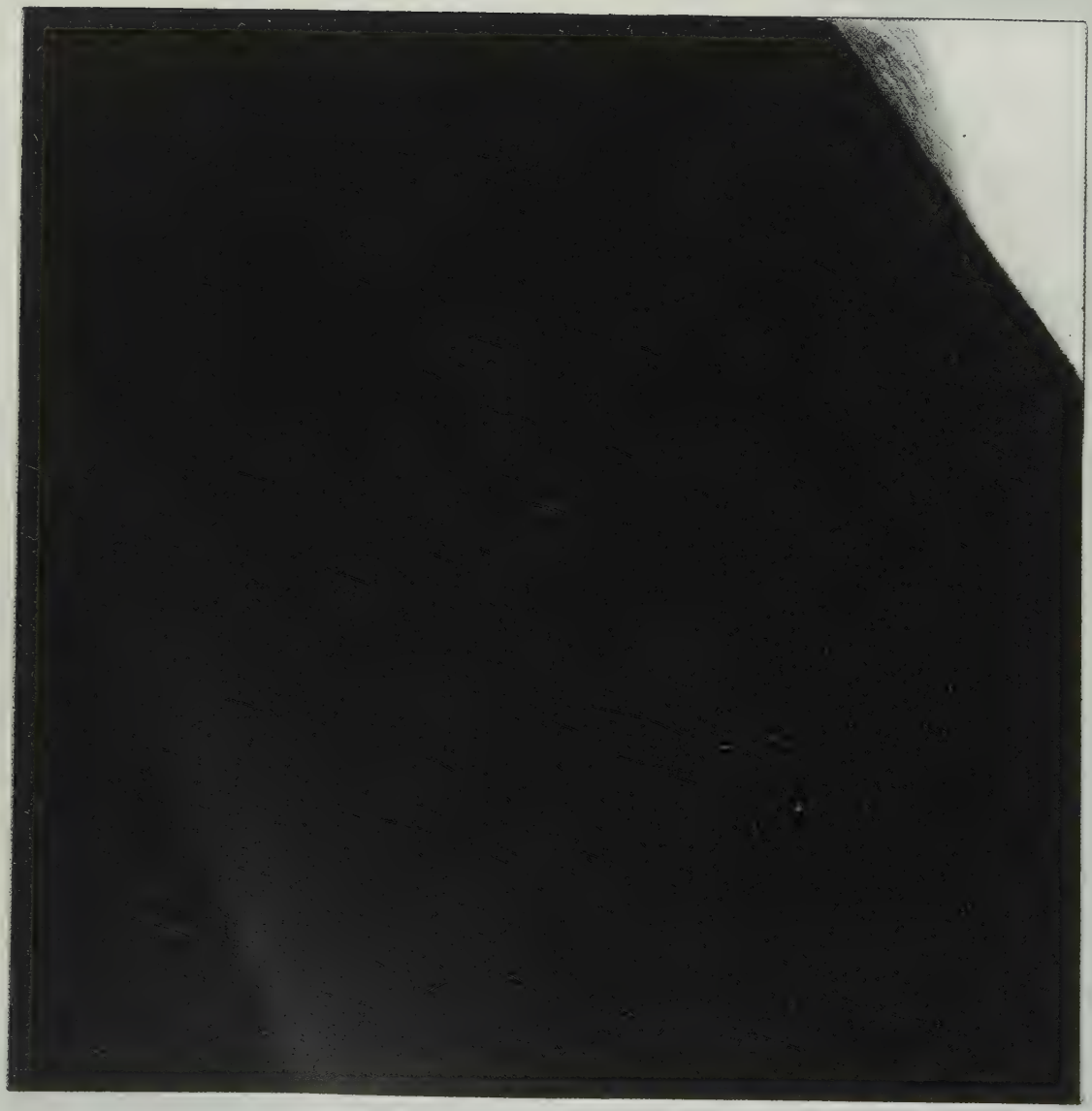
edition of 2000
of which 1000 clothbound in slipcase
with an original etching by arnulf rainer
(4 etchings edition of 250 each)
for eaton house publishers ltd
printed in germany



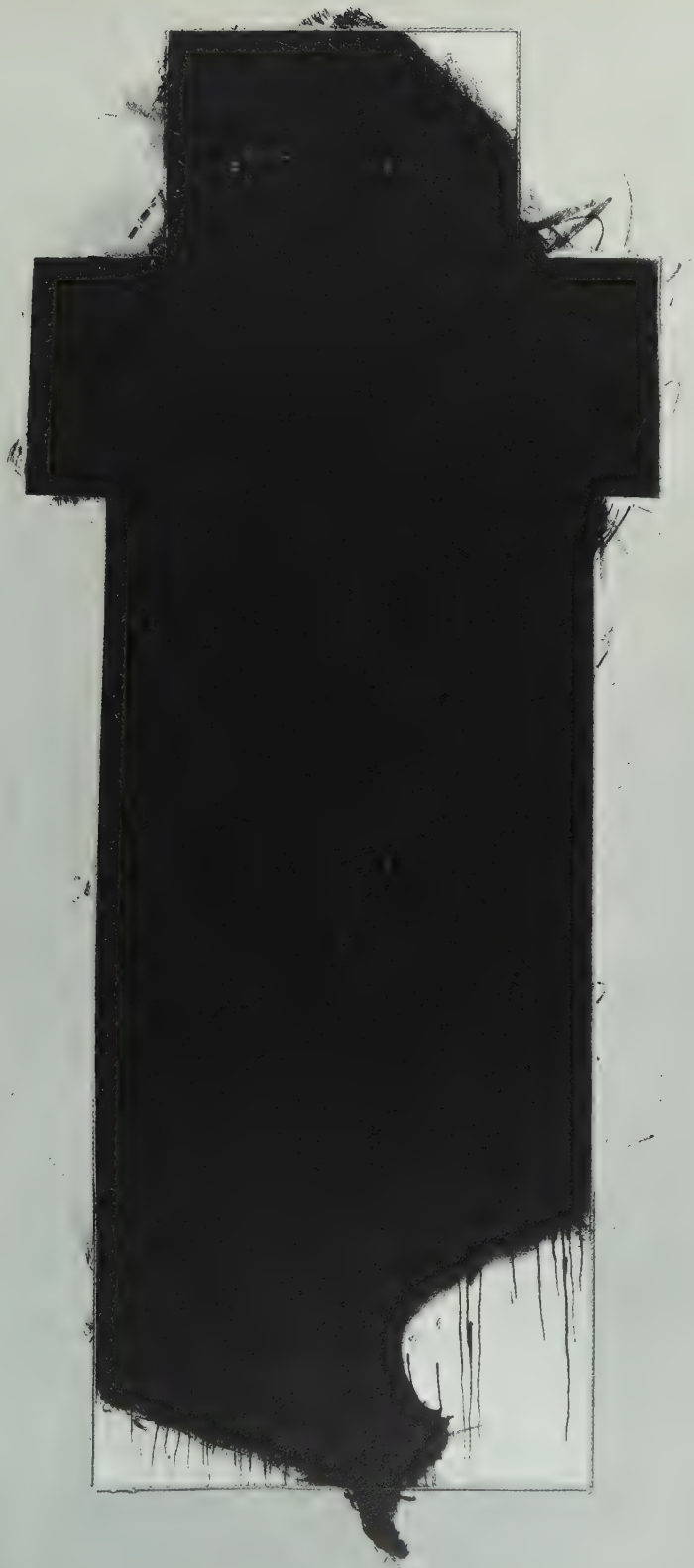
1.



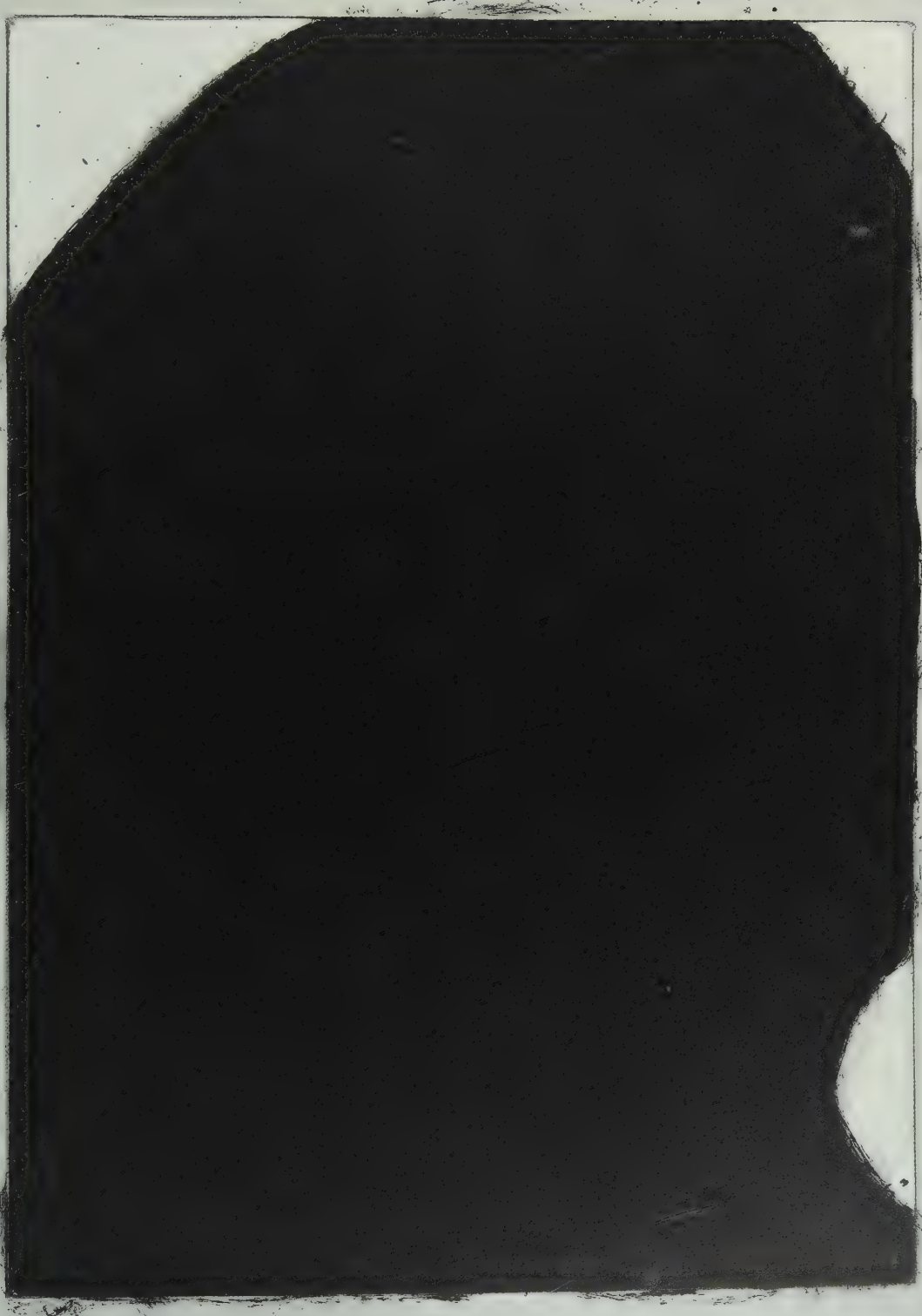


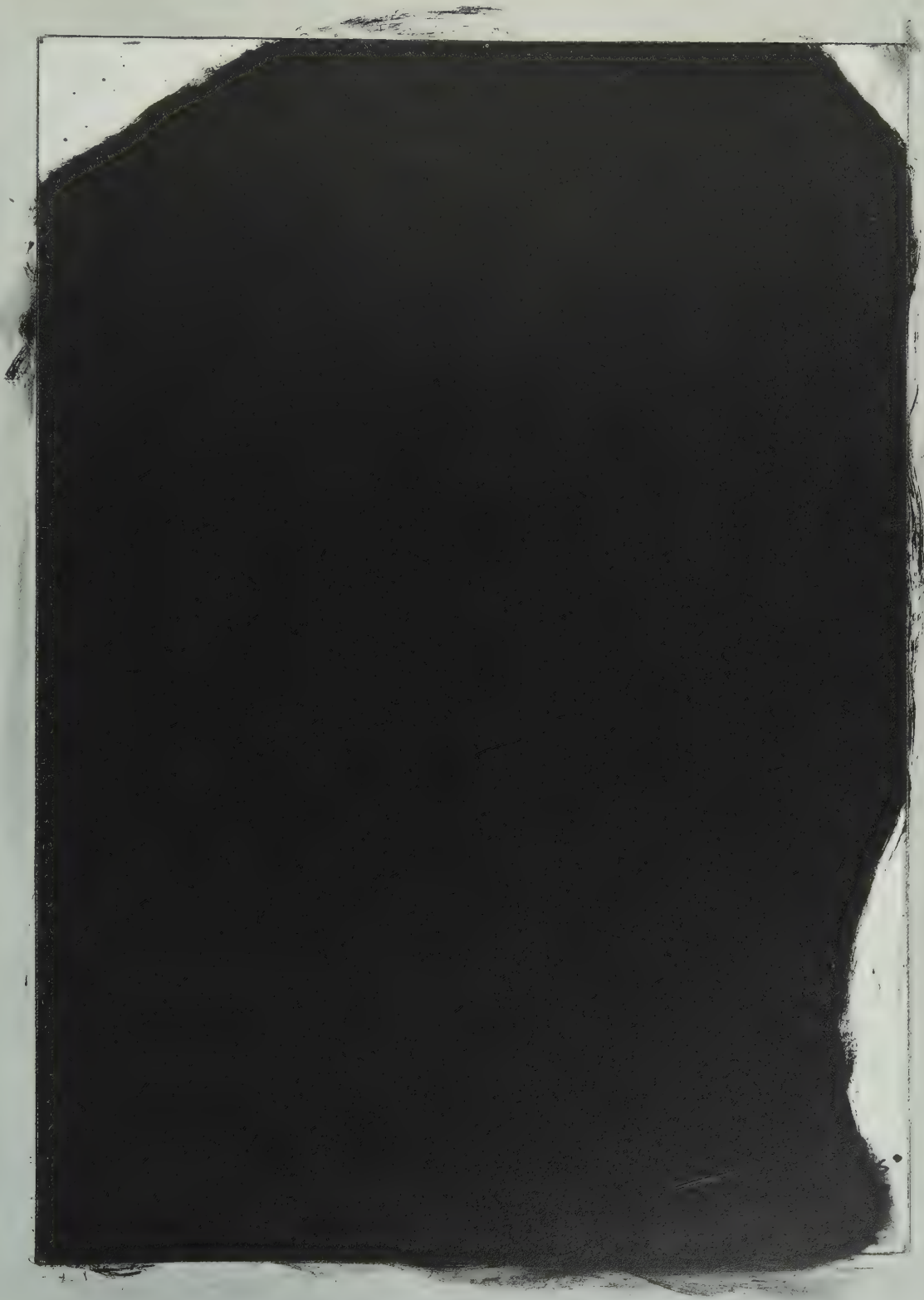


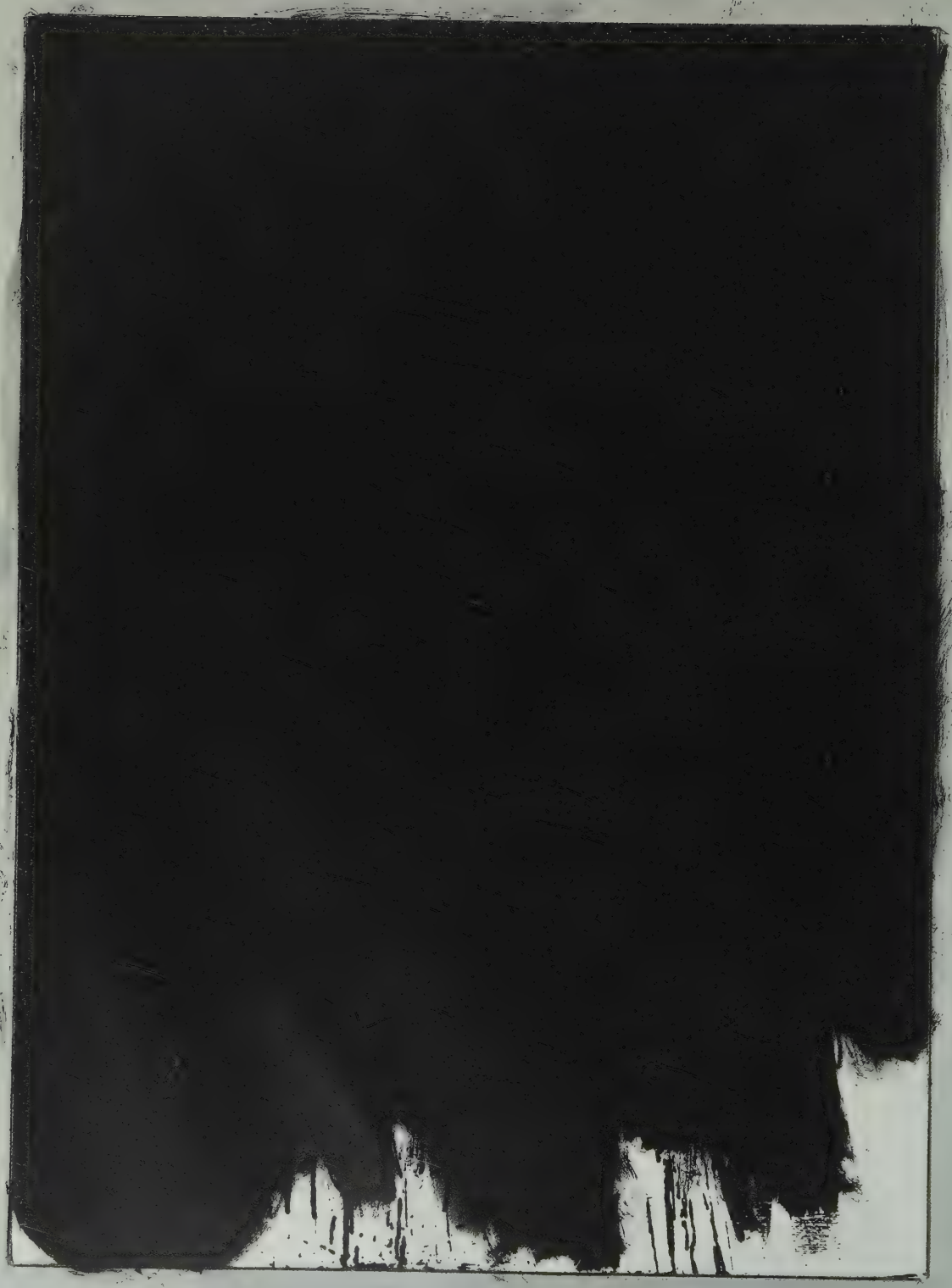
fabrikerTAV



23

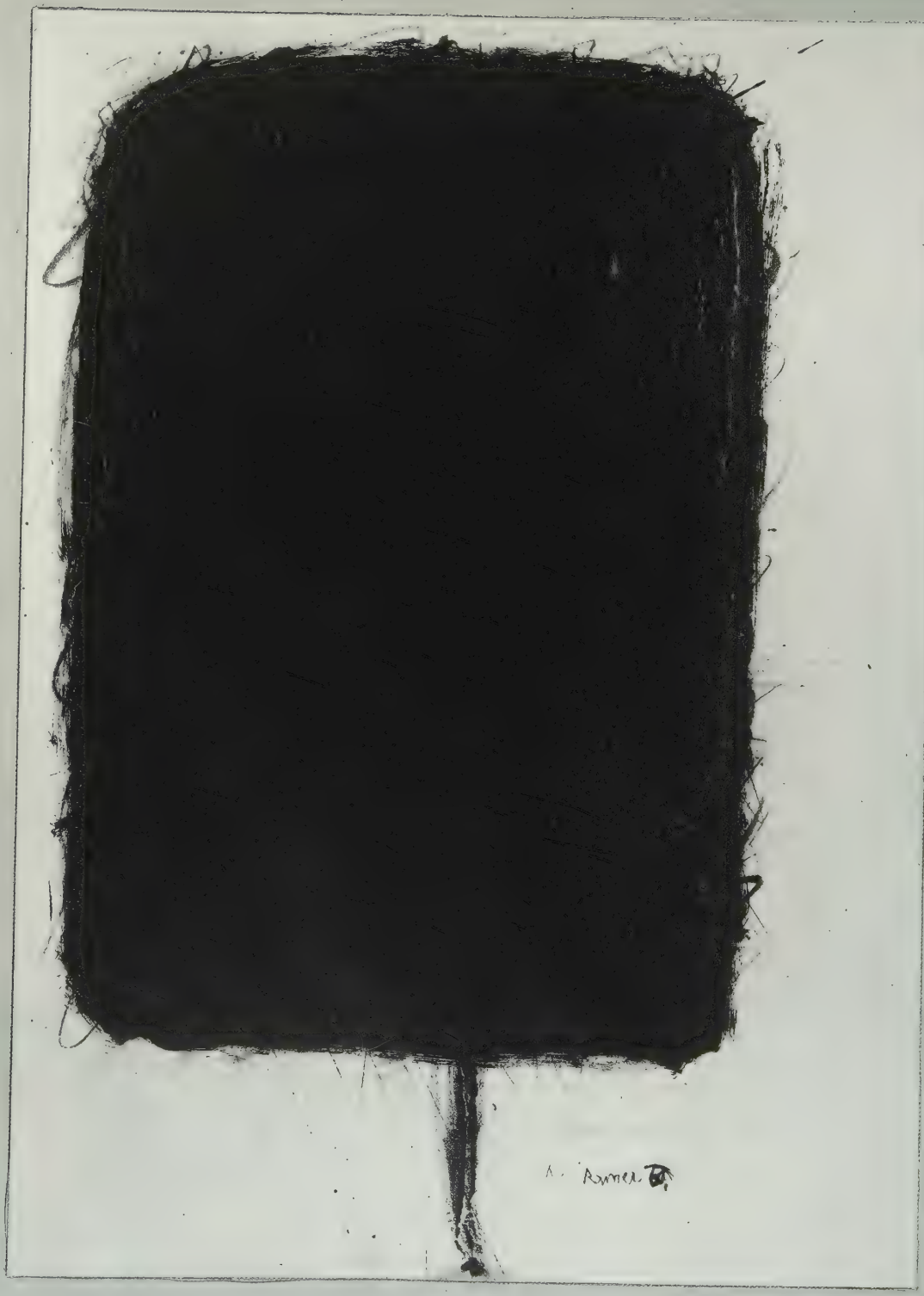


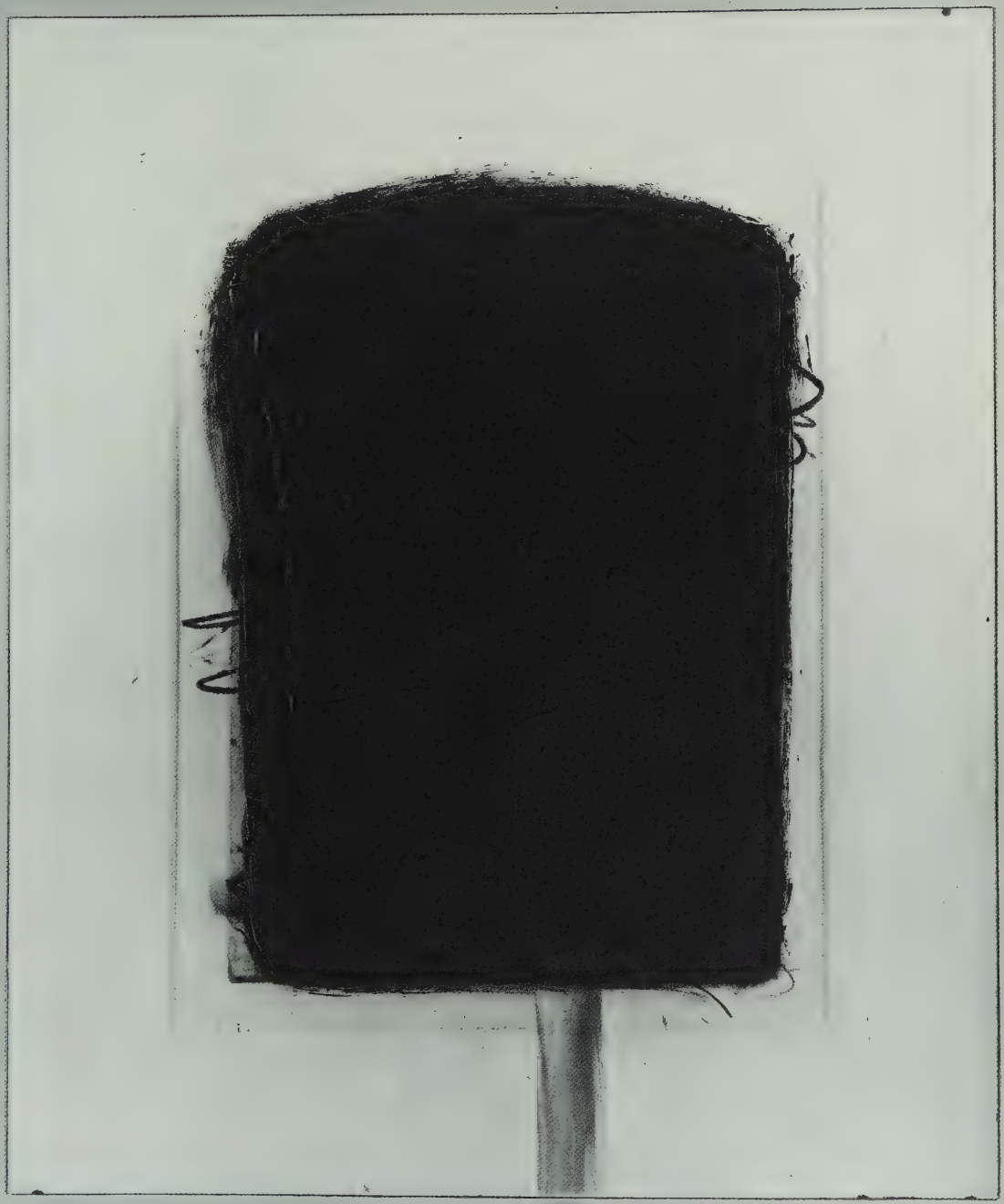




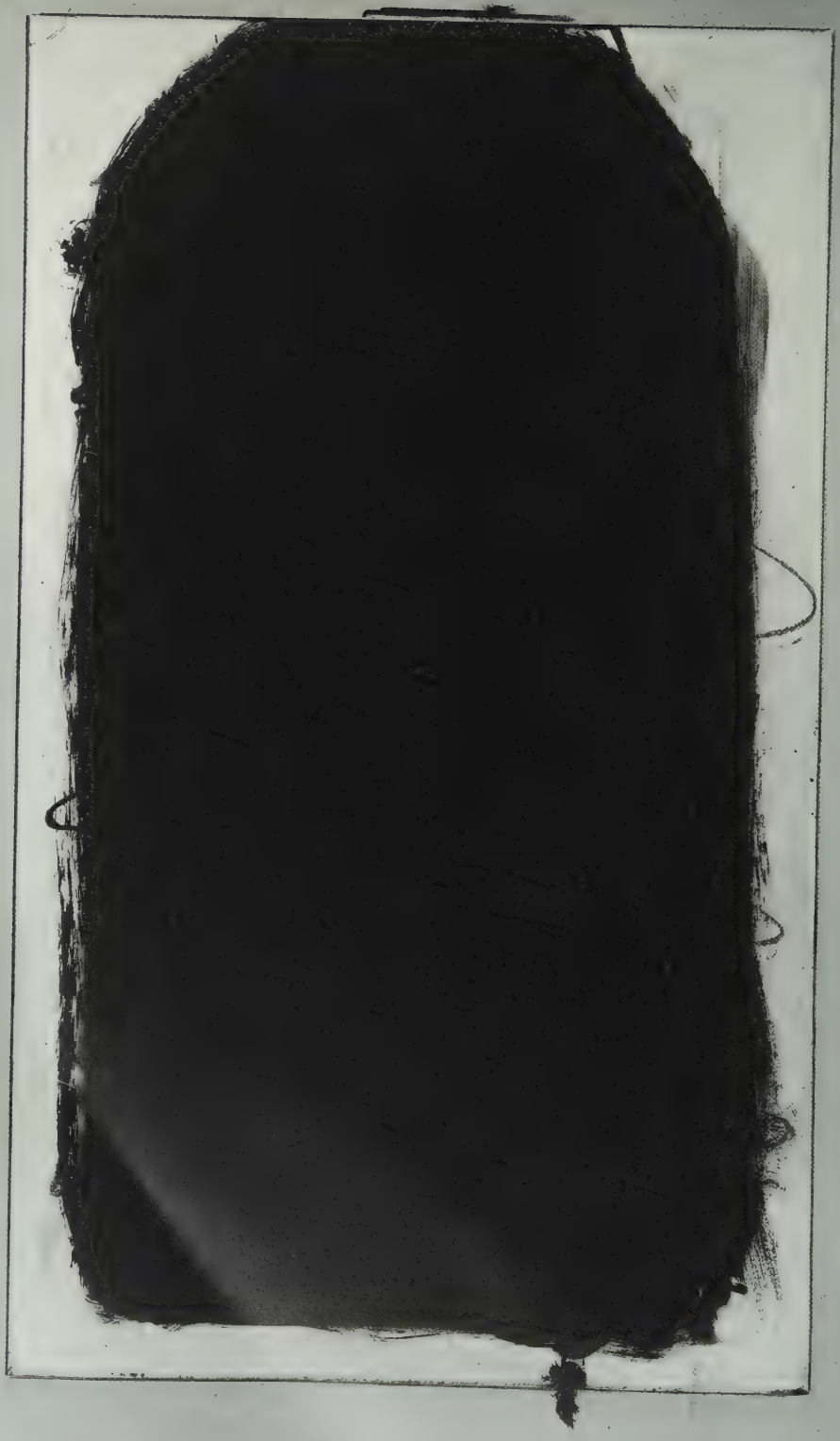
19

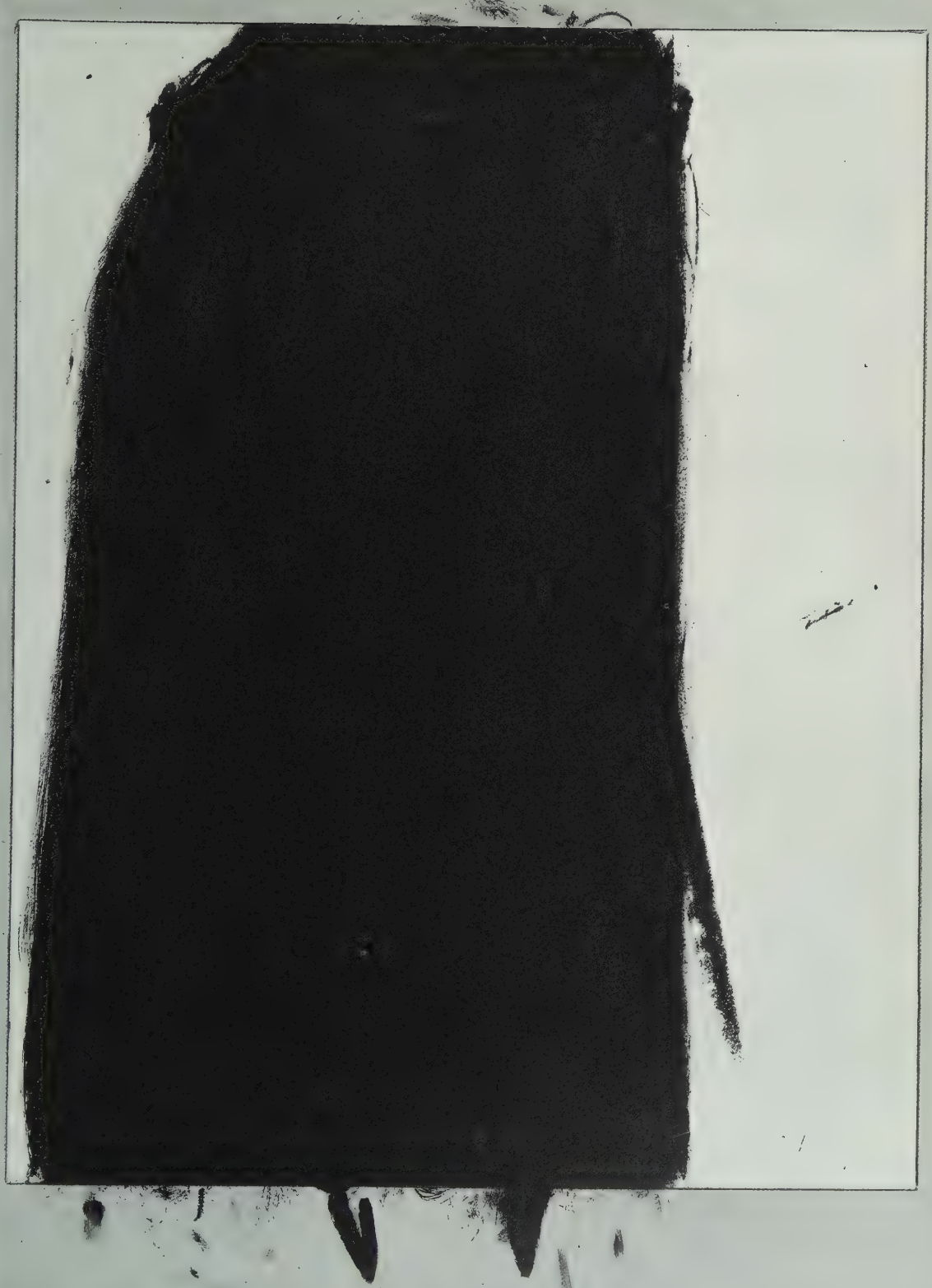
19





51.

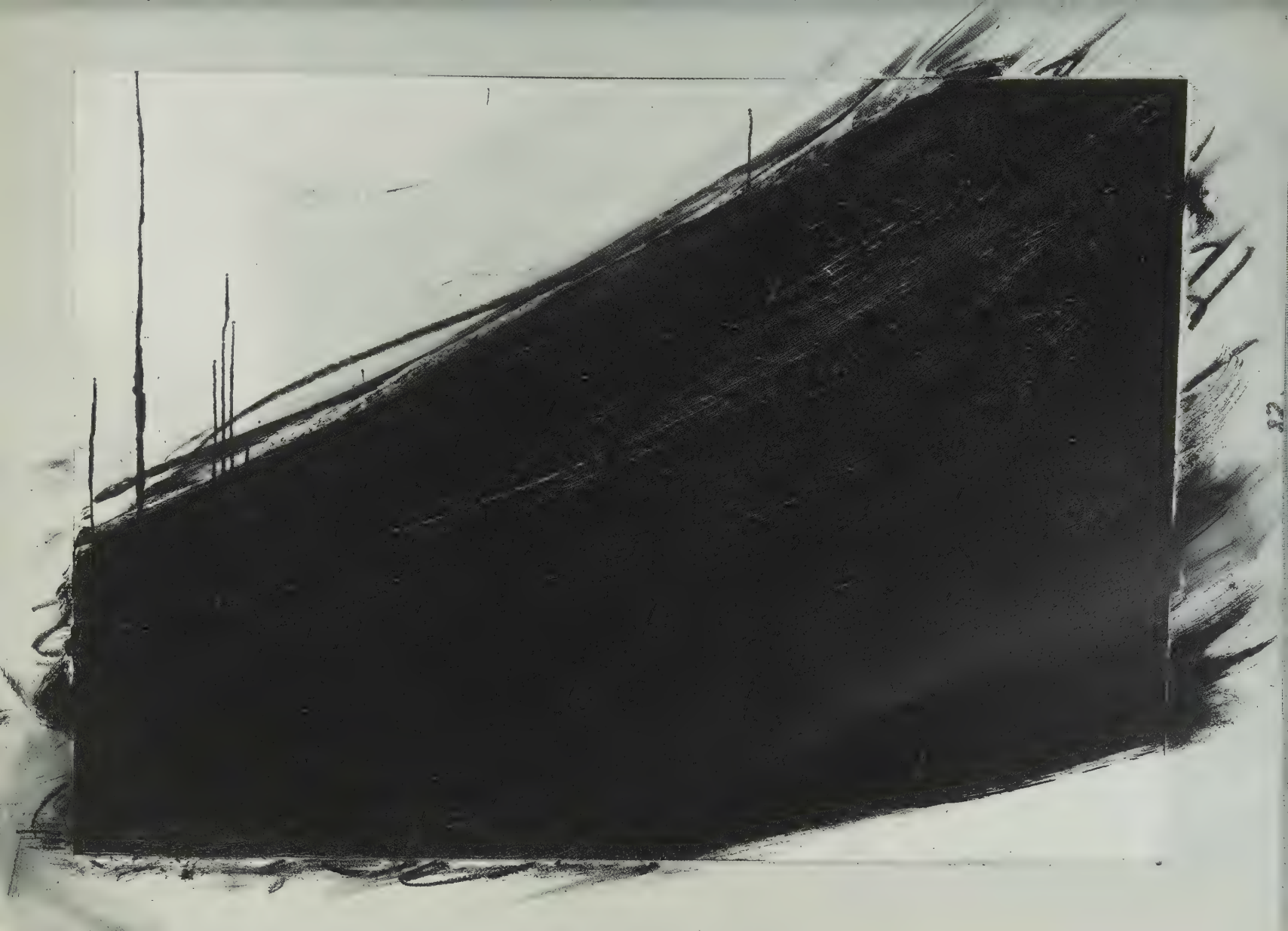


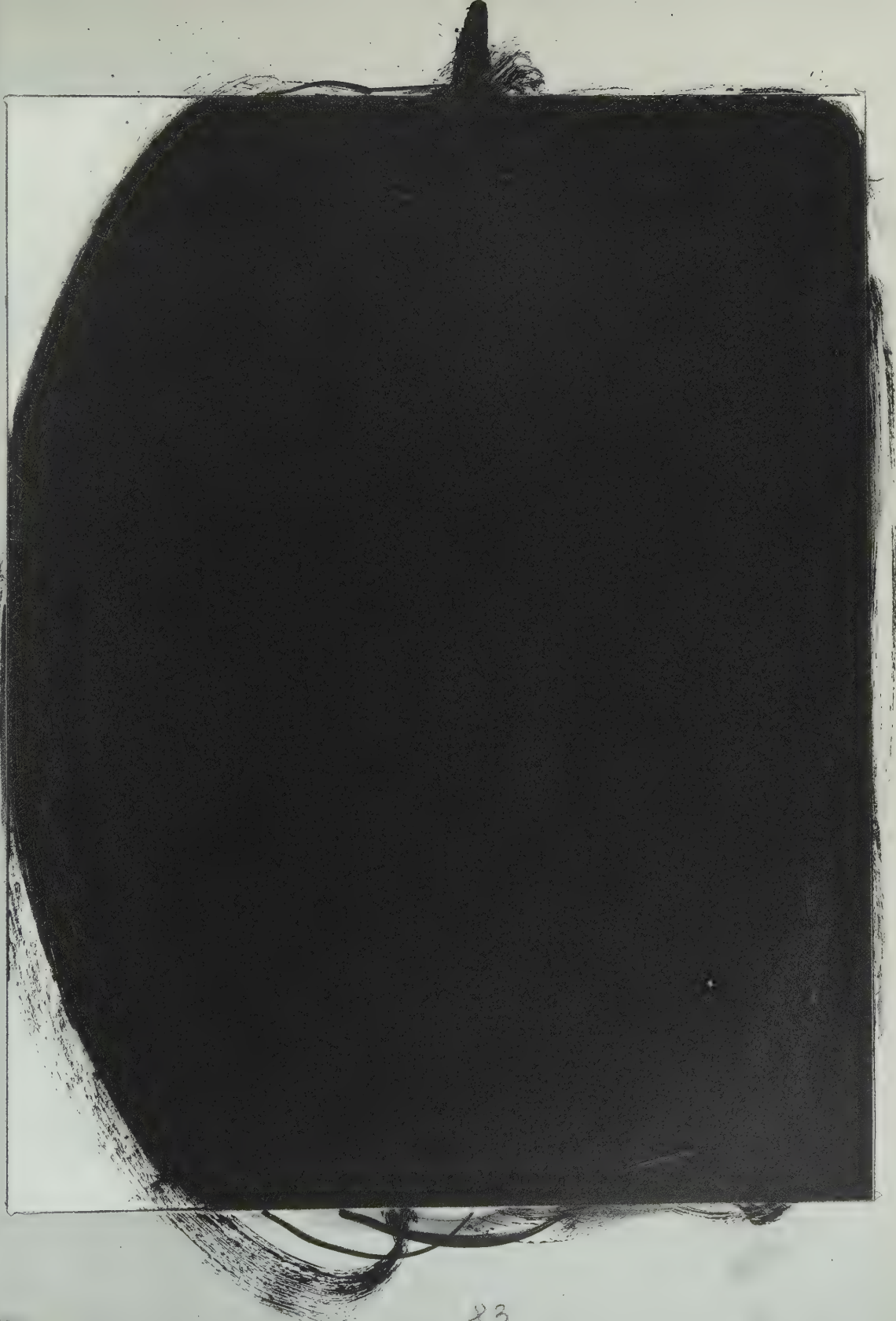


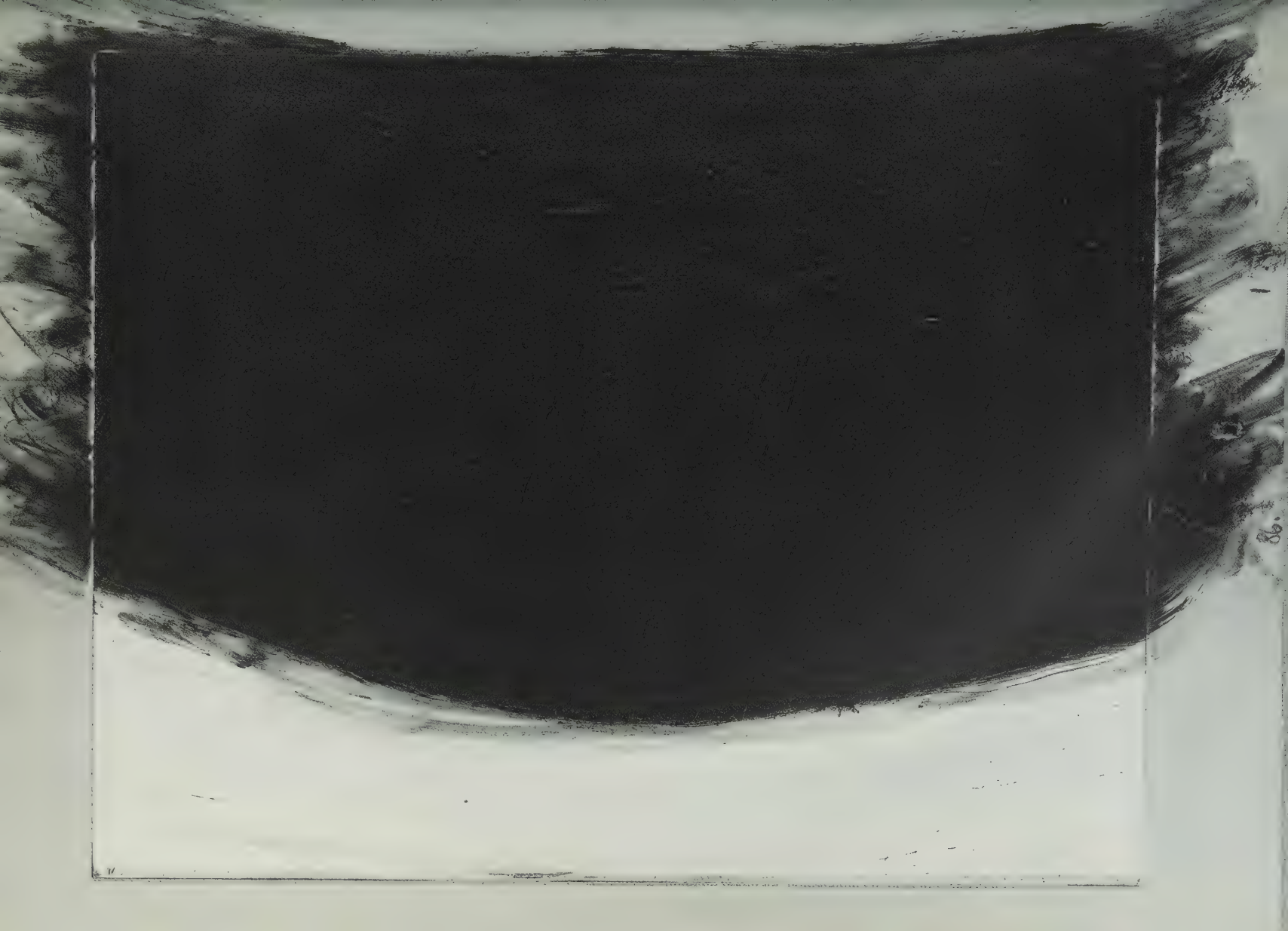
10

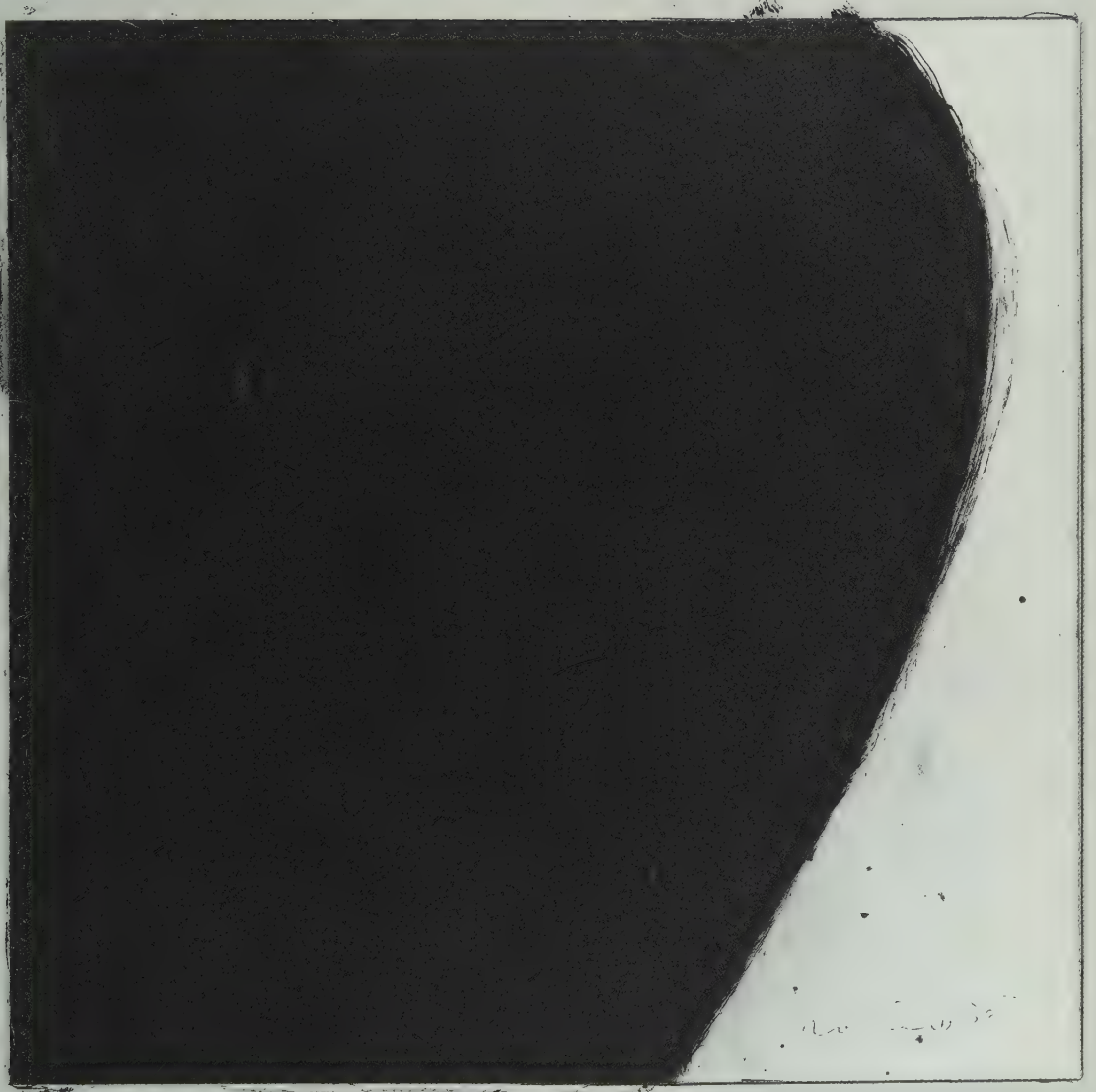
ZHLOT

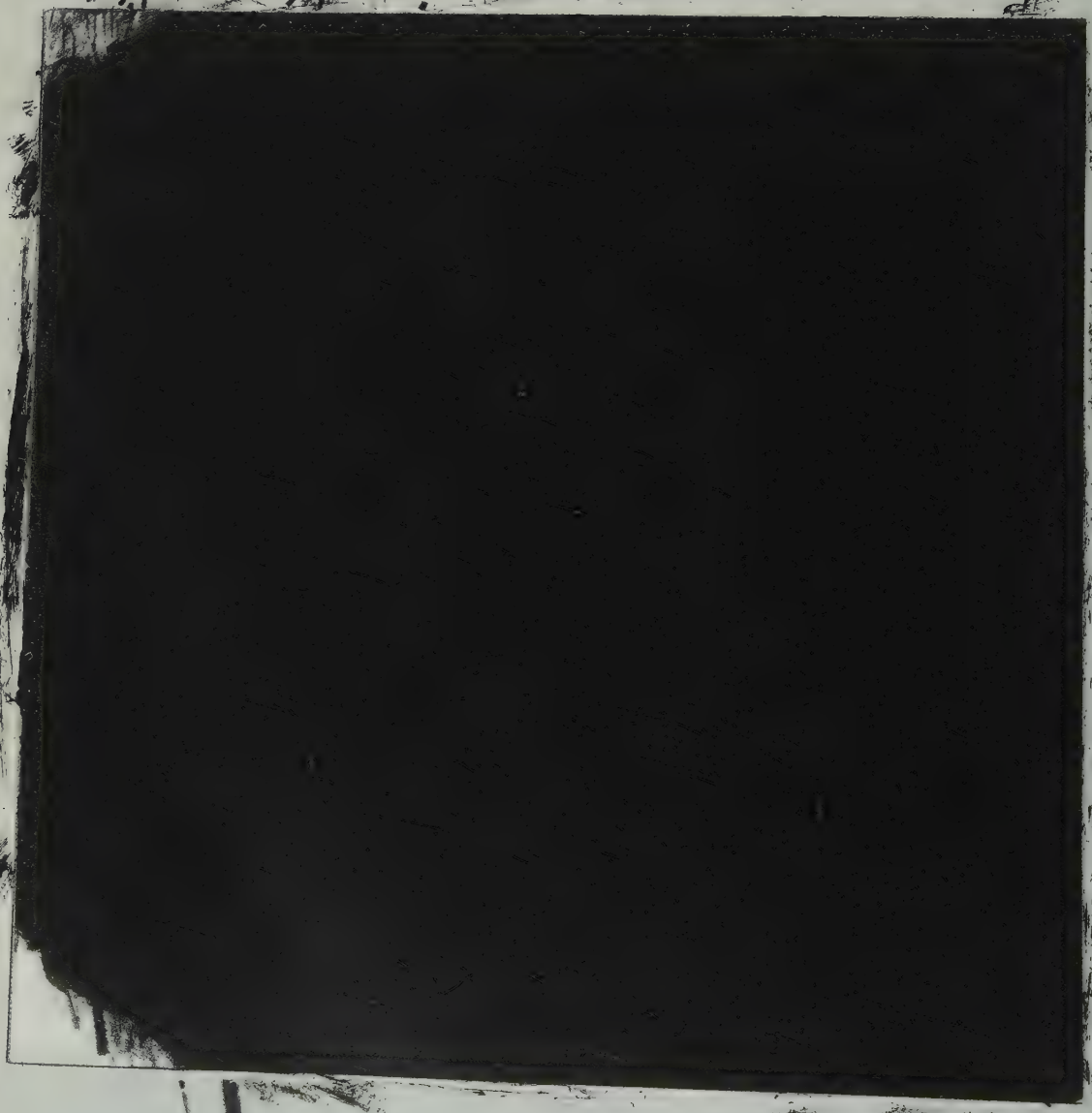
77.

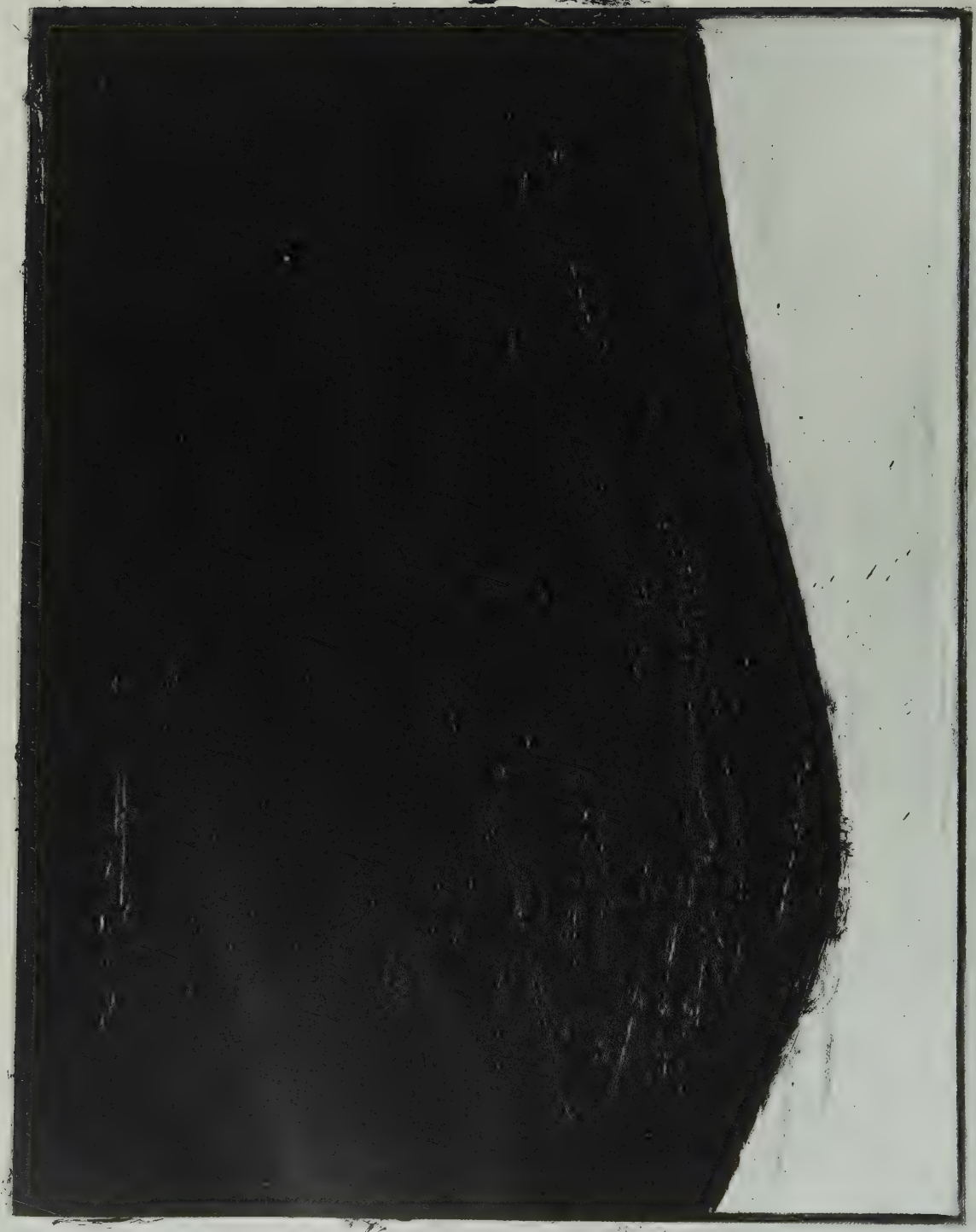


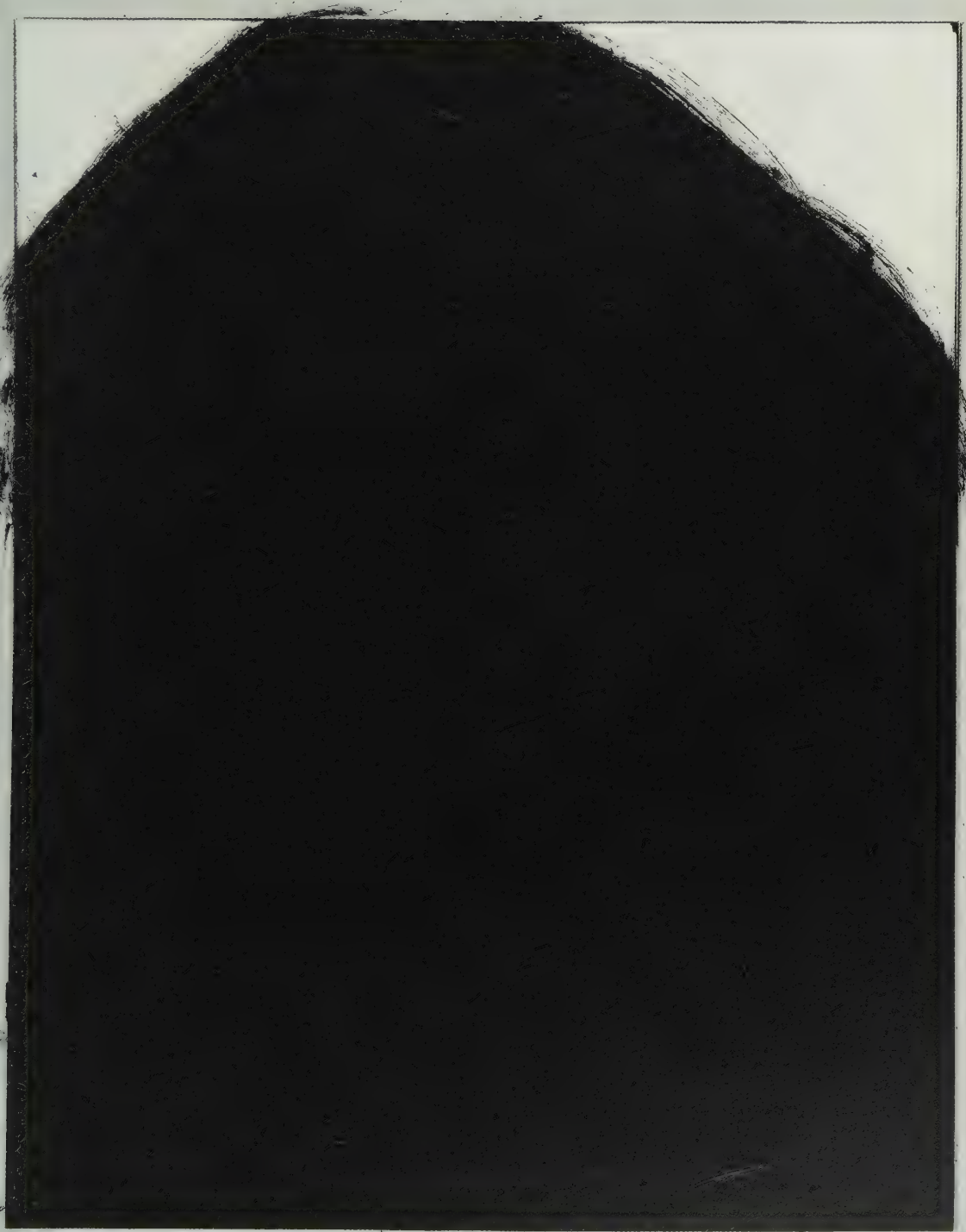


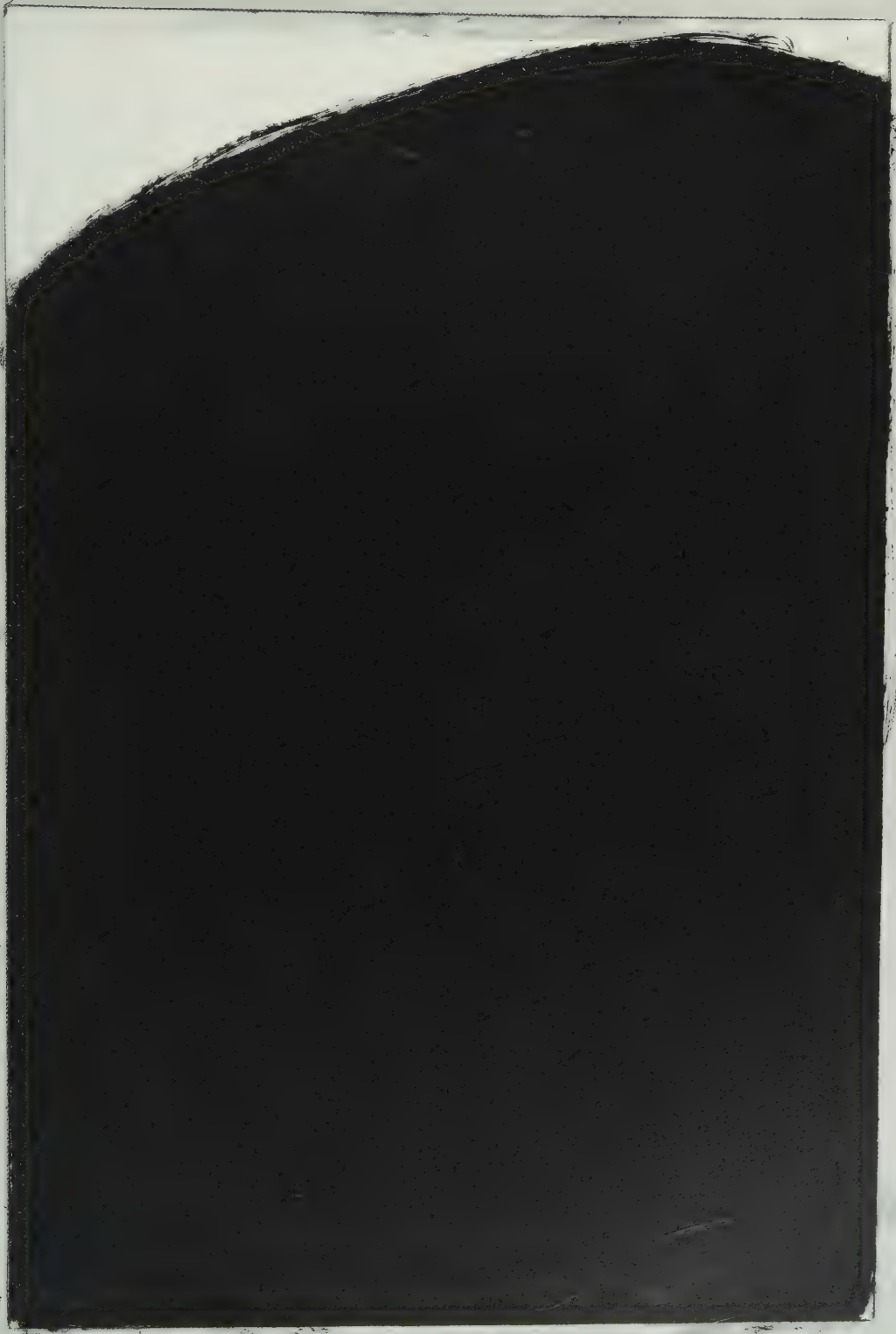




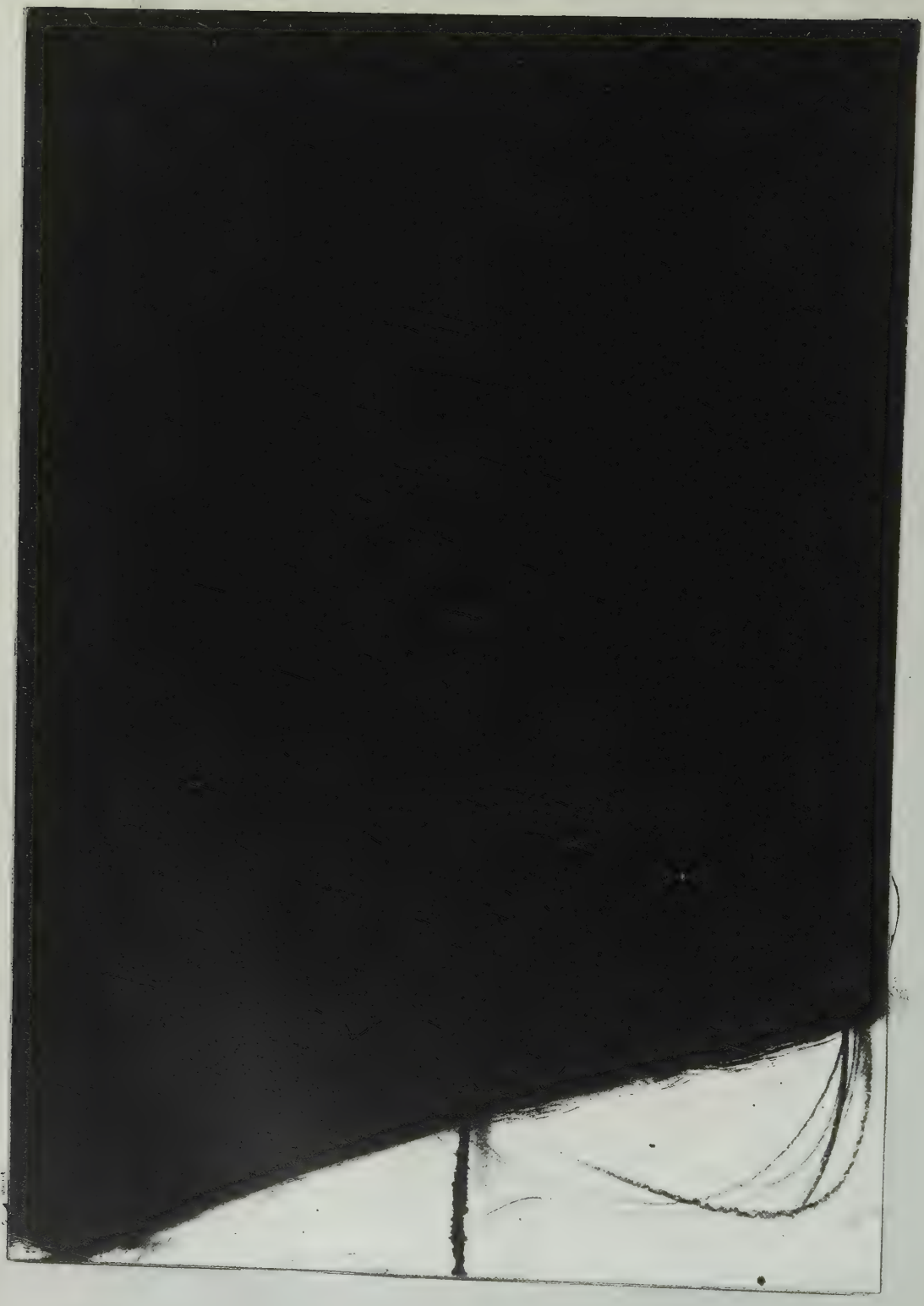


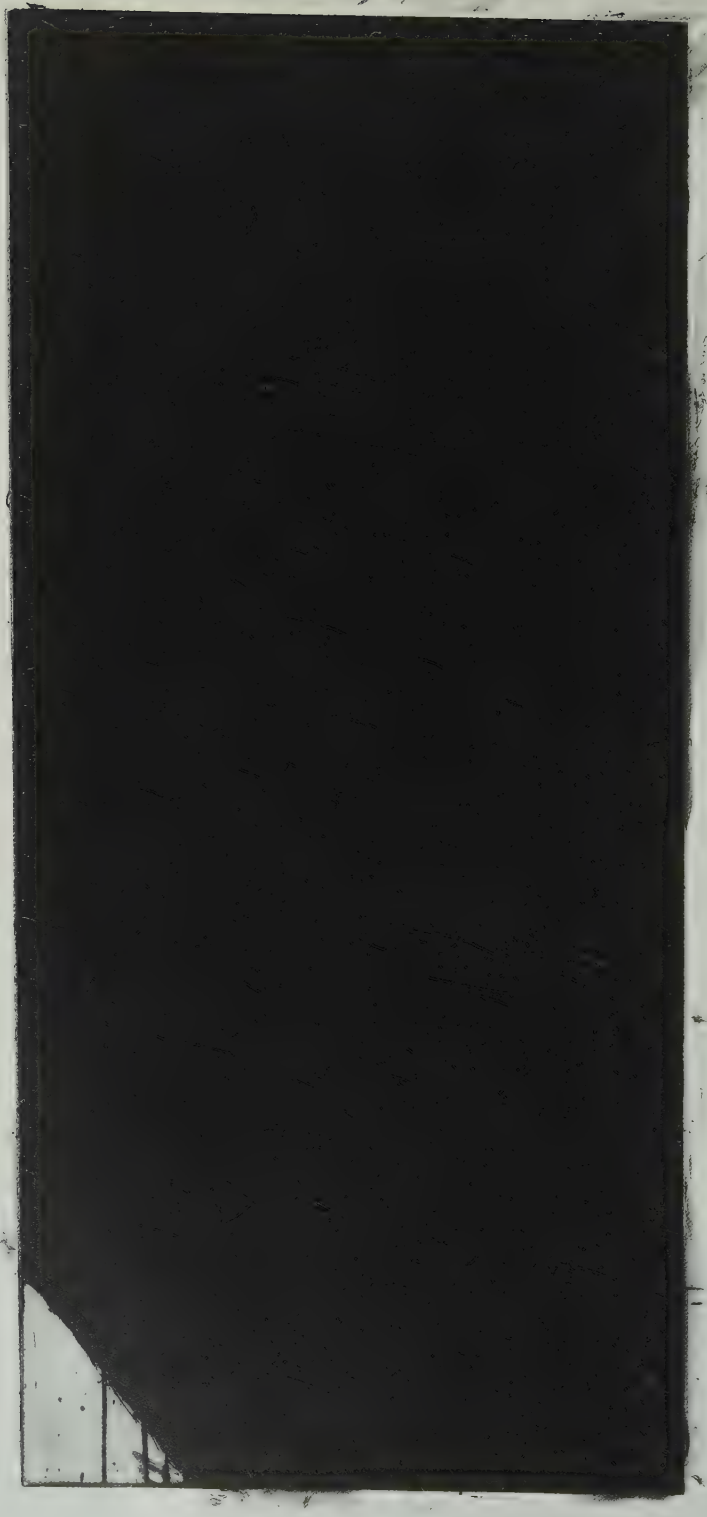


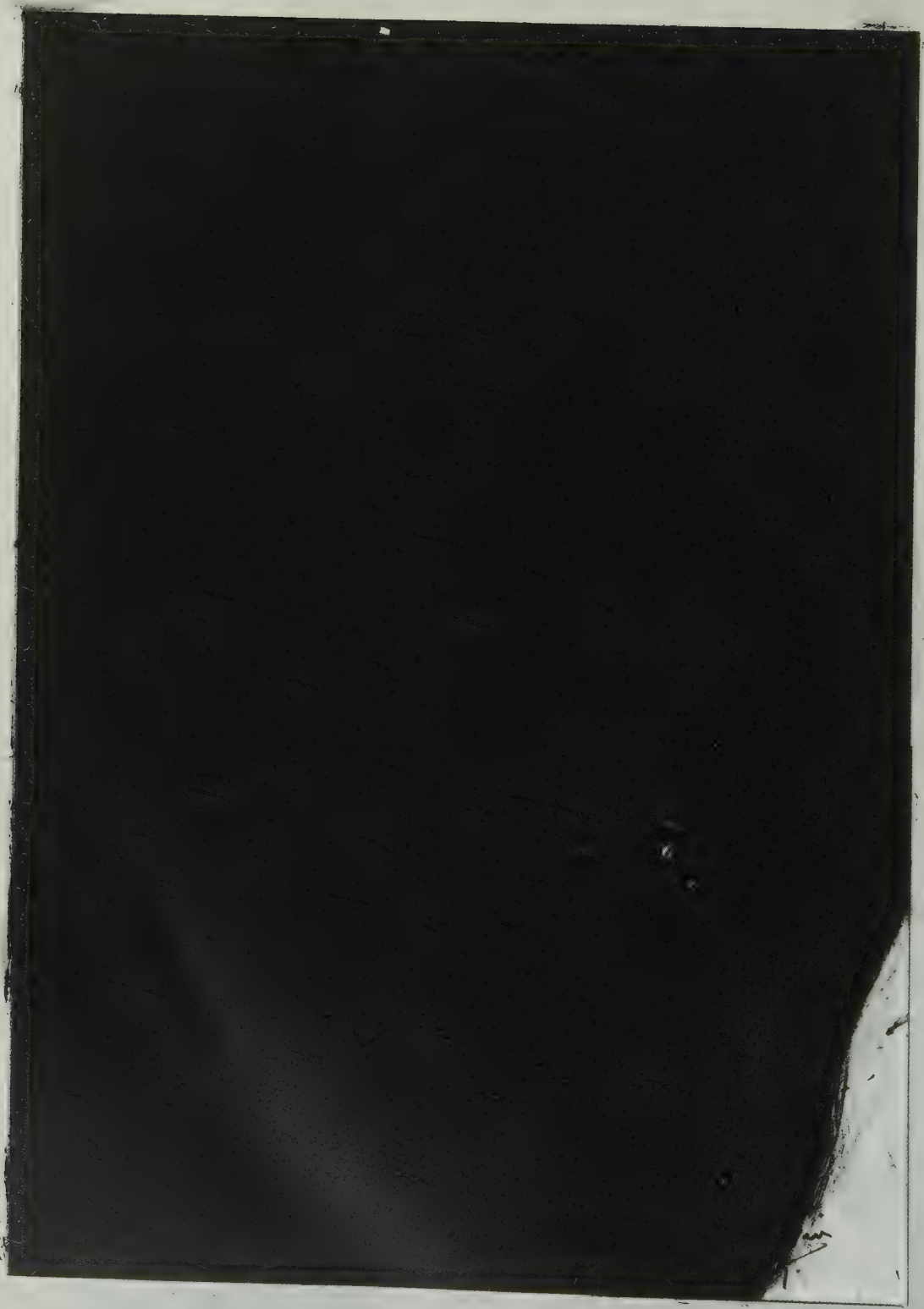




100



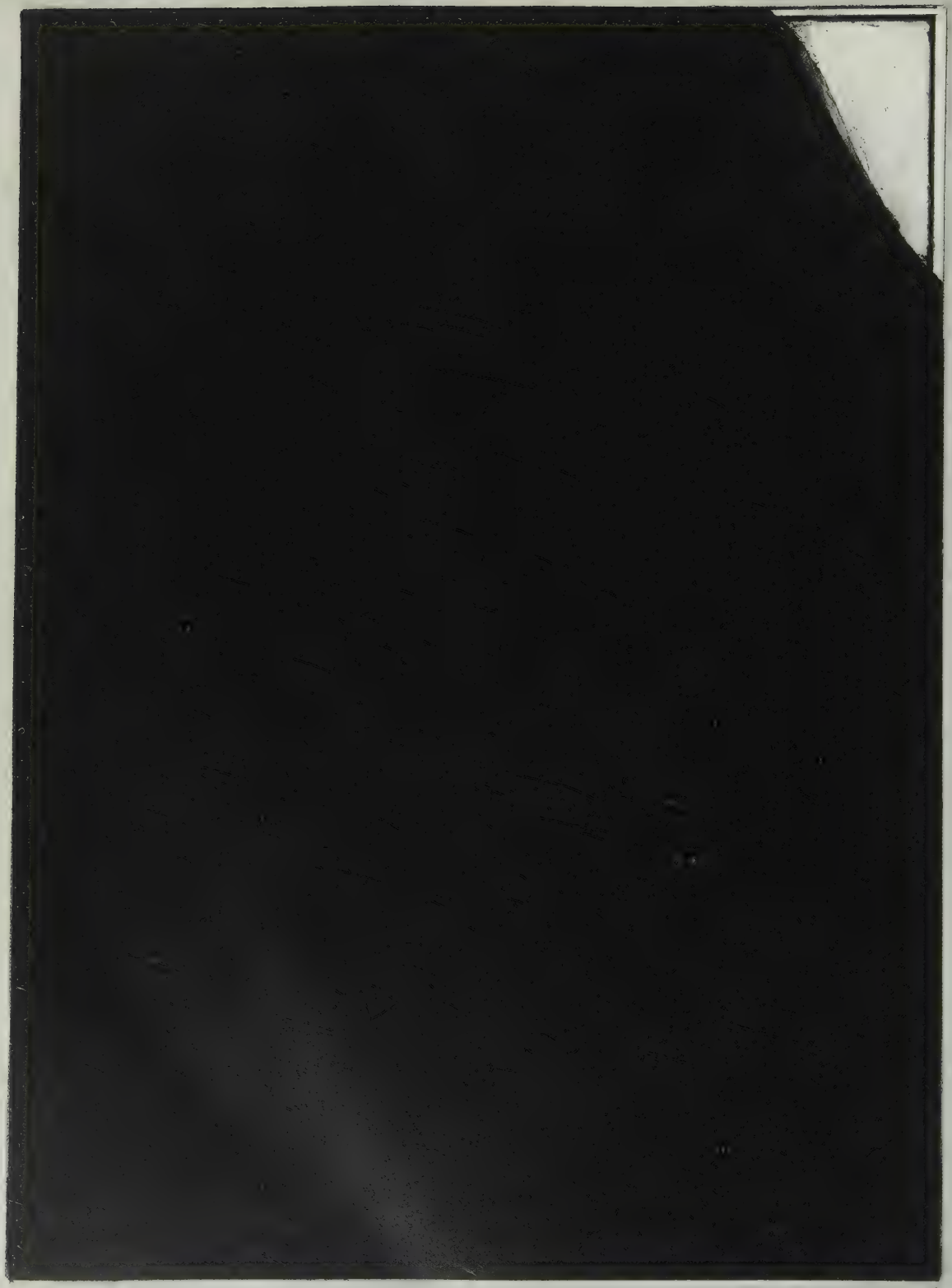




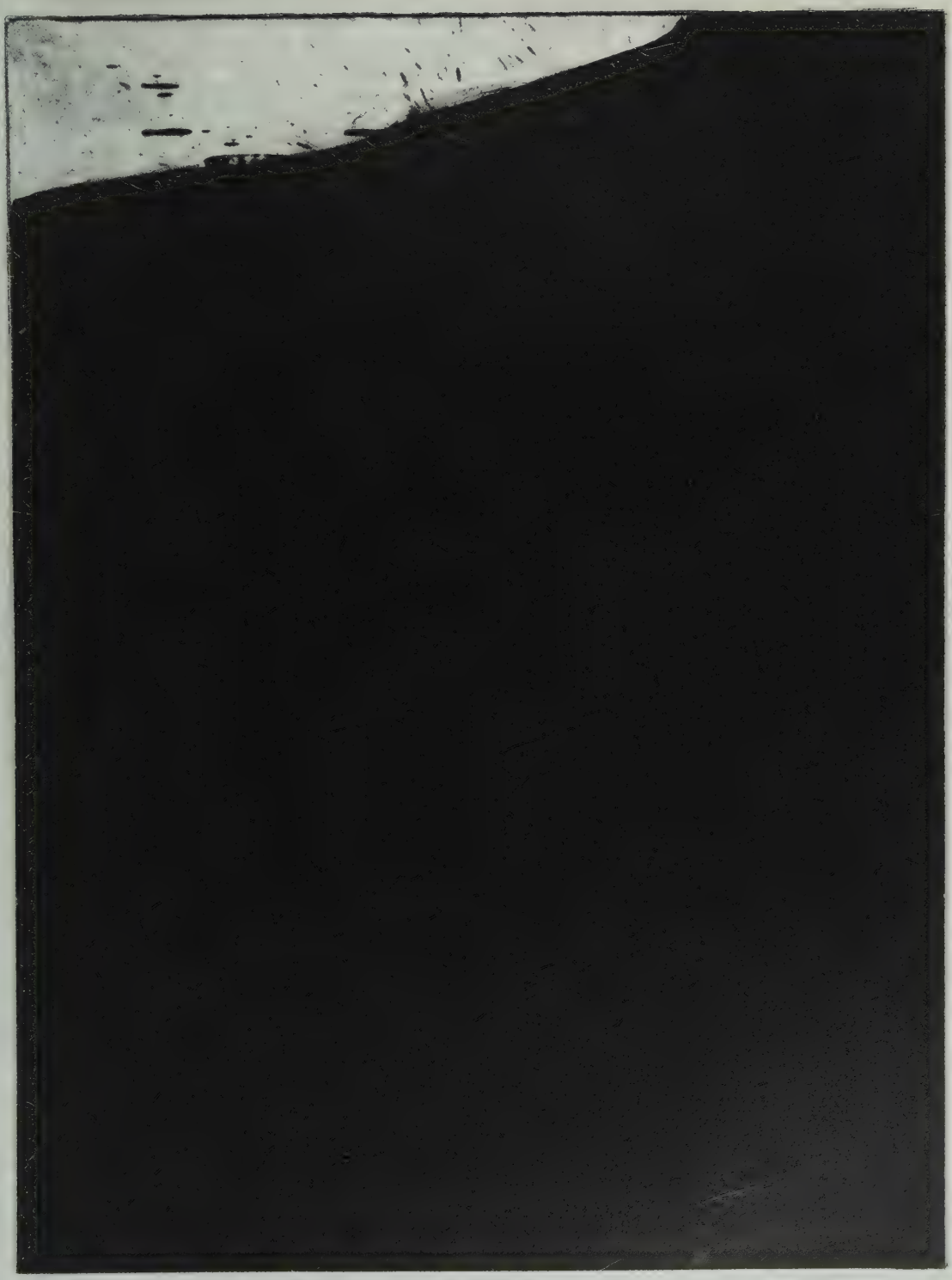
120.

Schnitt am Hurricane (in Bang)

121.



C. D. 1224 - Diamond Rock



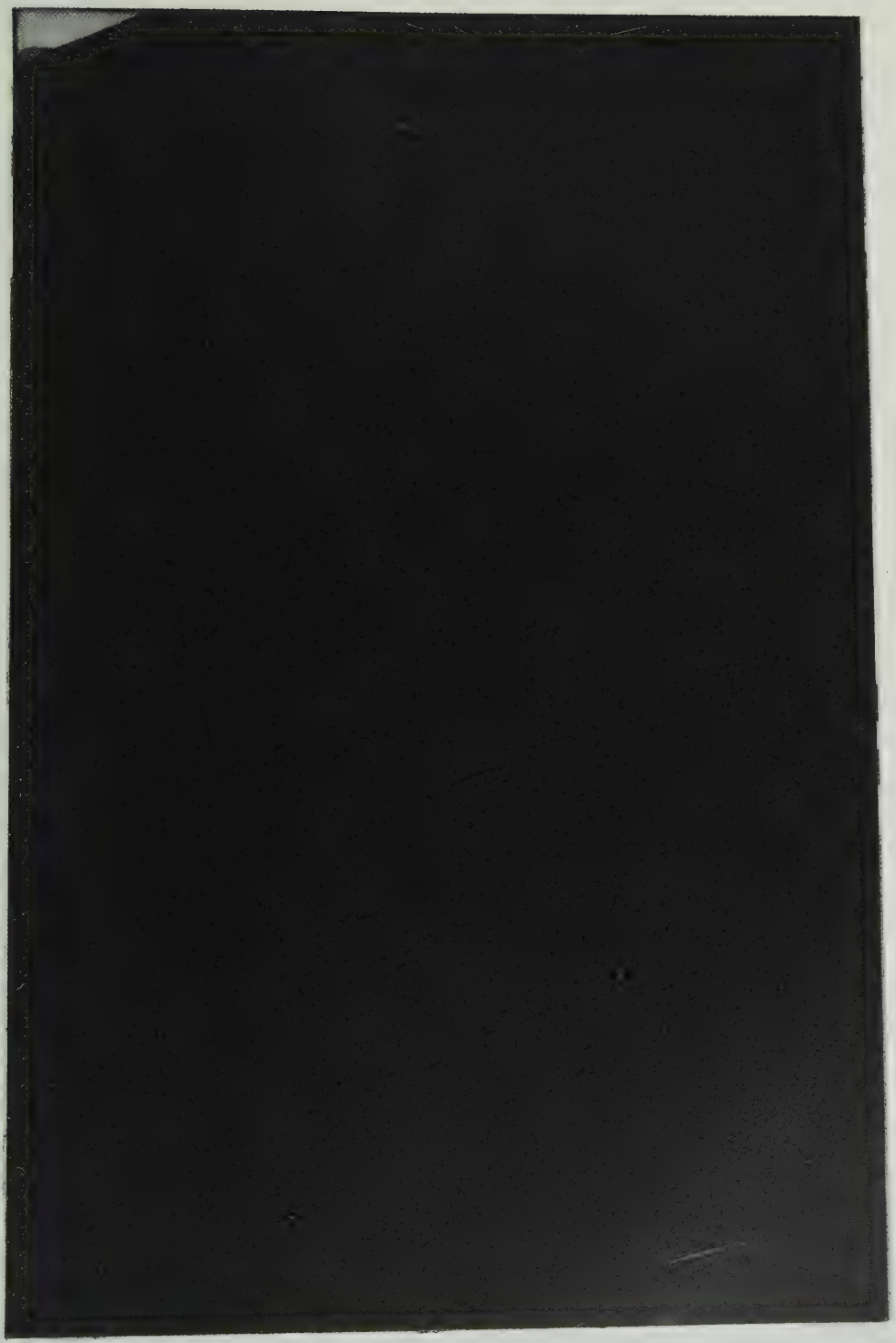
Diskrete Beugung, Gerät C61

126.

127

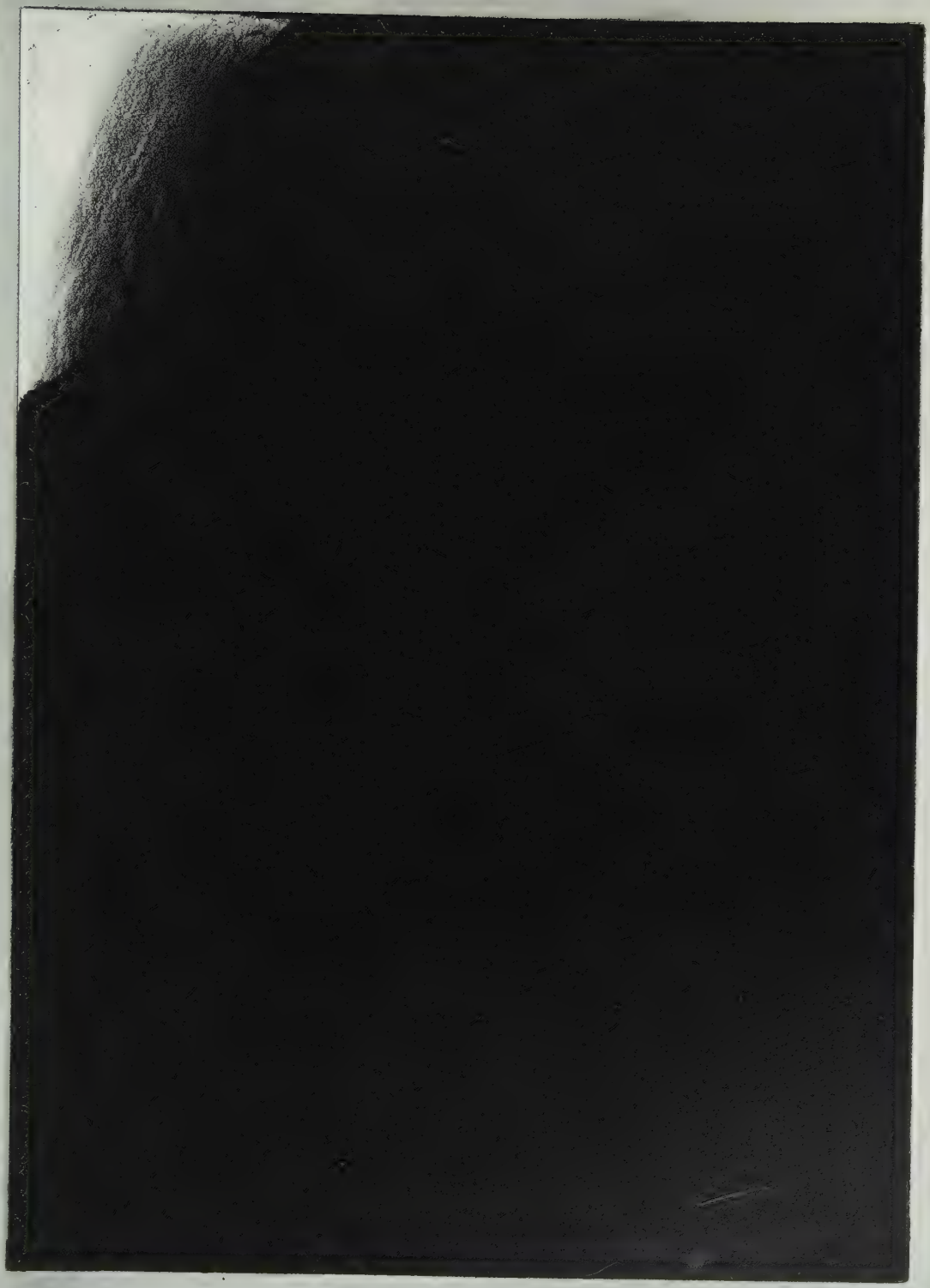
129. Kleb. Fl.

Die seltene, schöne Serienmarke
1931



Druck um 1360 durch den Hadyeh-Meister

138. Pedagogue Kuhn-



141 Berg mit Bäumen

- Tropfen Öl auf nah einem Farb

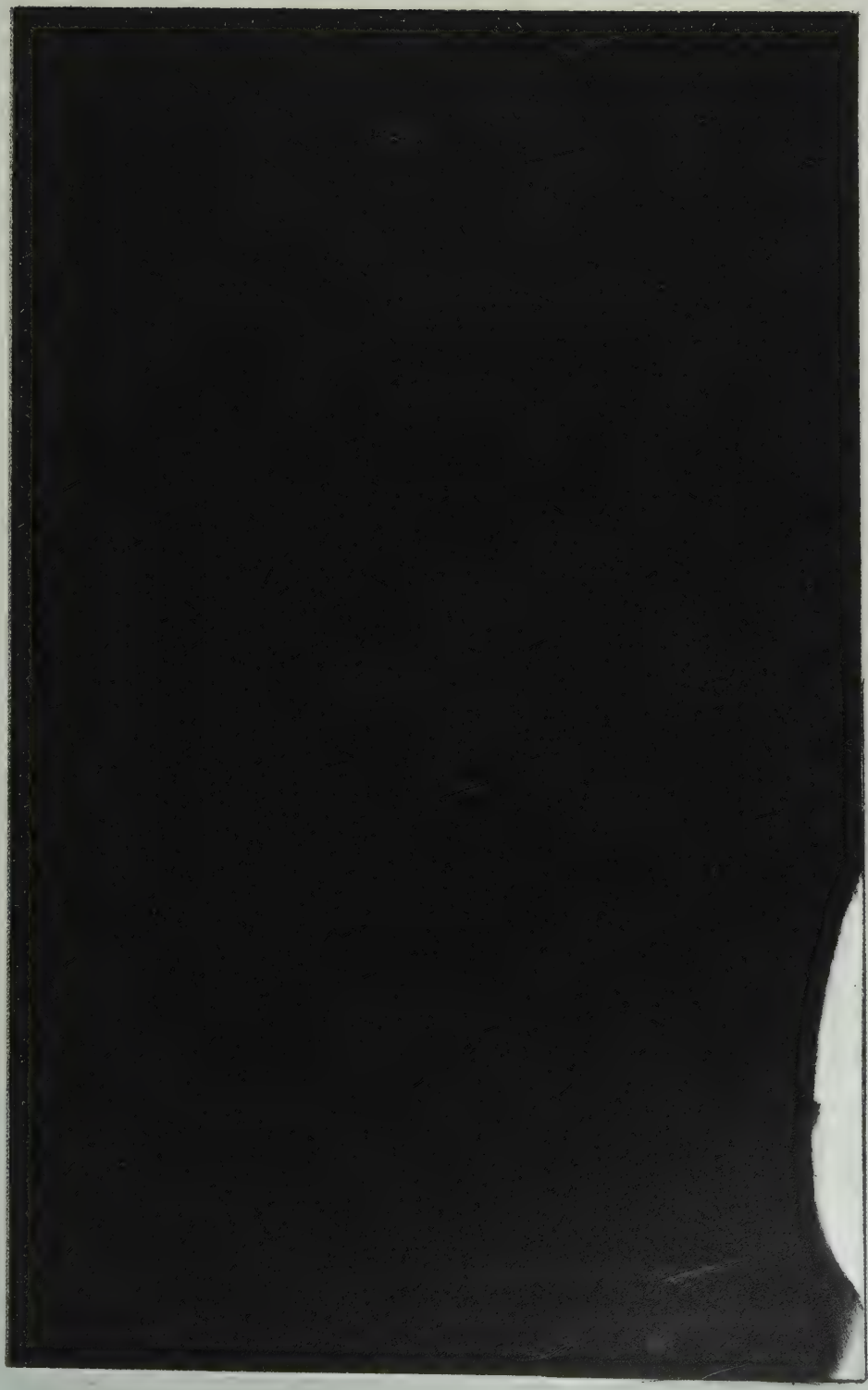
144

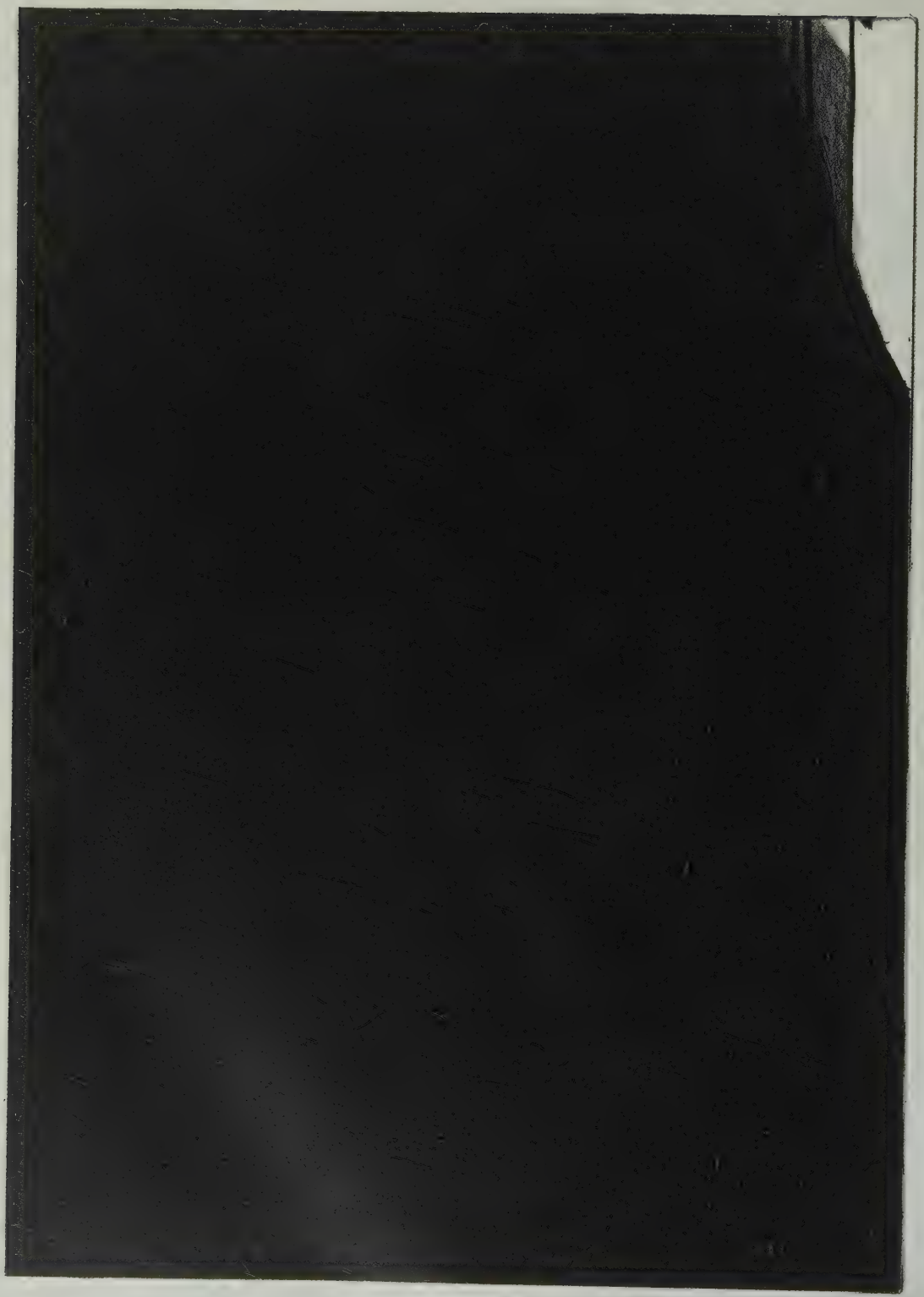
145. Neinhaber

Schild ohne Blöße

Tarblian — [illegible] 1977

148. Großer Knorpel

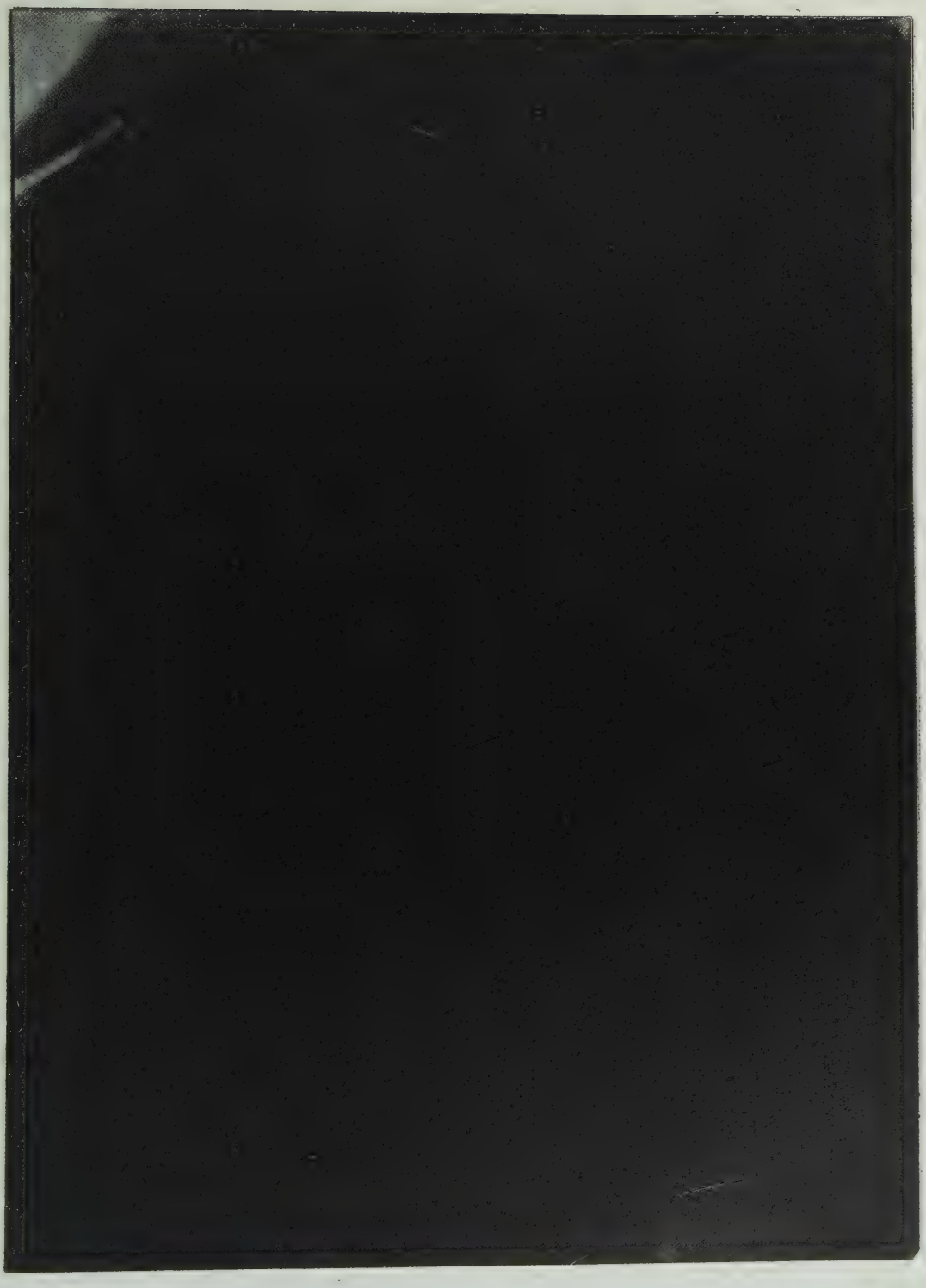




Das letzte Kreuz

153 S. Olena B

154. Klein. Hille



Exemplaire n°

155.

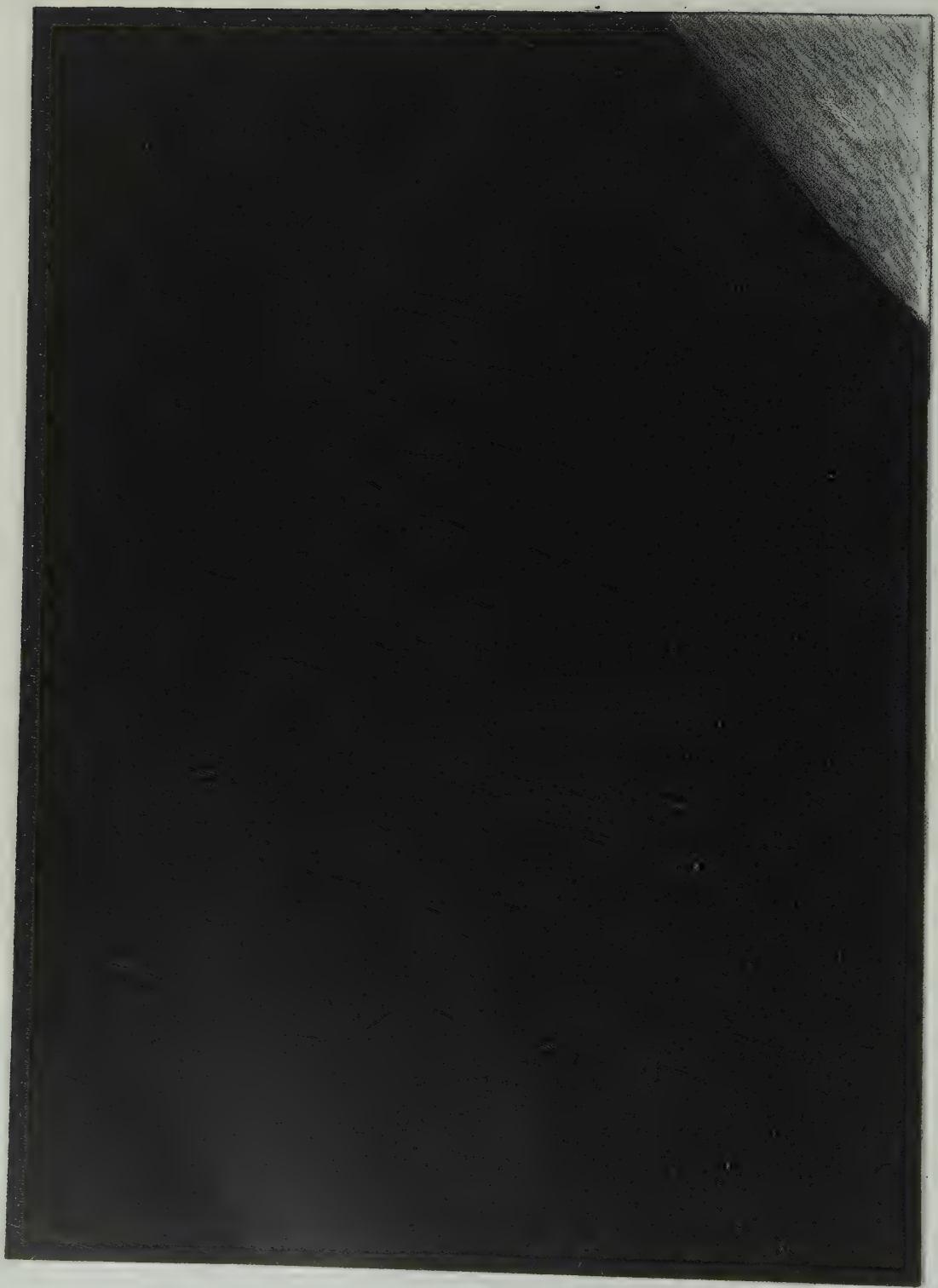
Edm. Drouhet

Haare auf der Sohle.
158.

160.

Pragade

Abb. 1. Purpurblauer romanischer



E. Drew. Schwarmerei
1 k 2

Dachaufbauten 169.

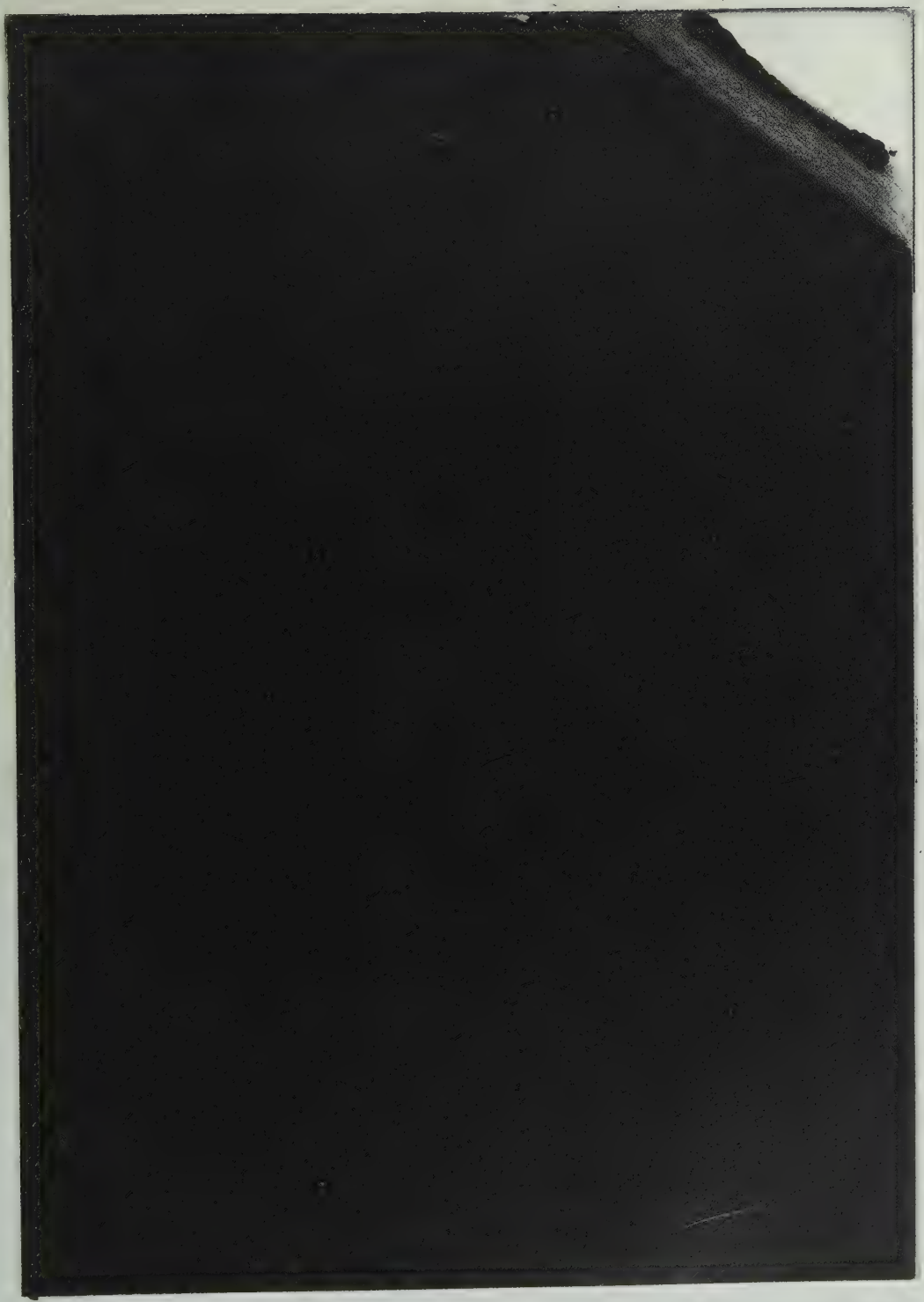
165. Abendmahl

165.

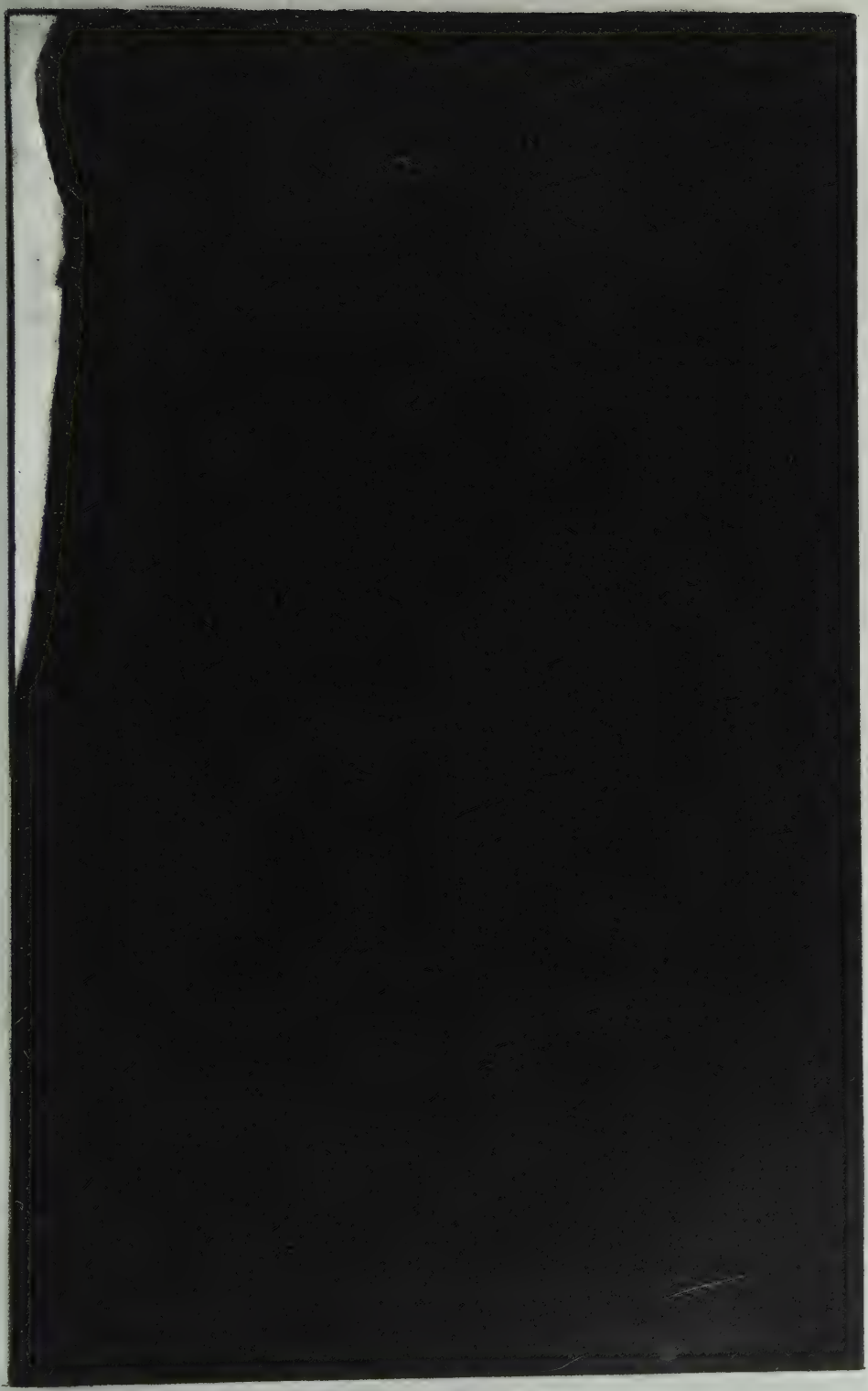
169.

Graffierter Damm im Meer [illegible]

170.
Vasen aus Narentaopfer



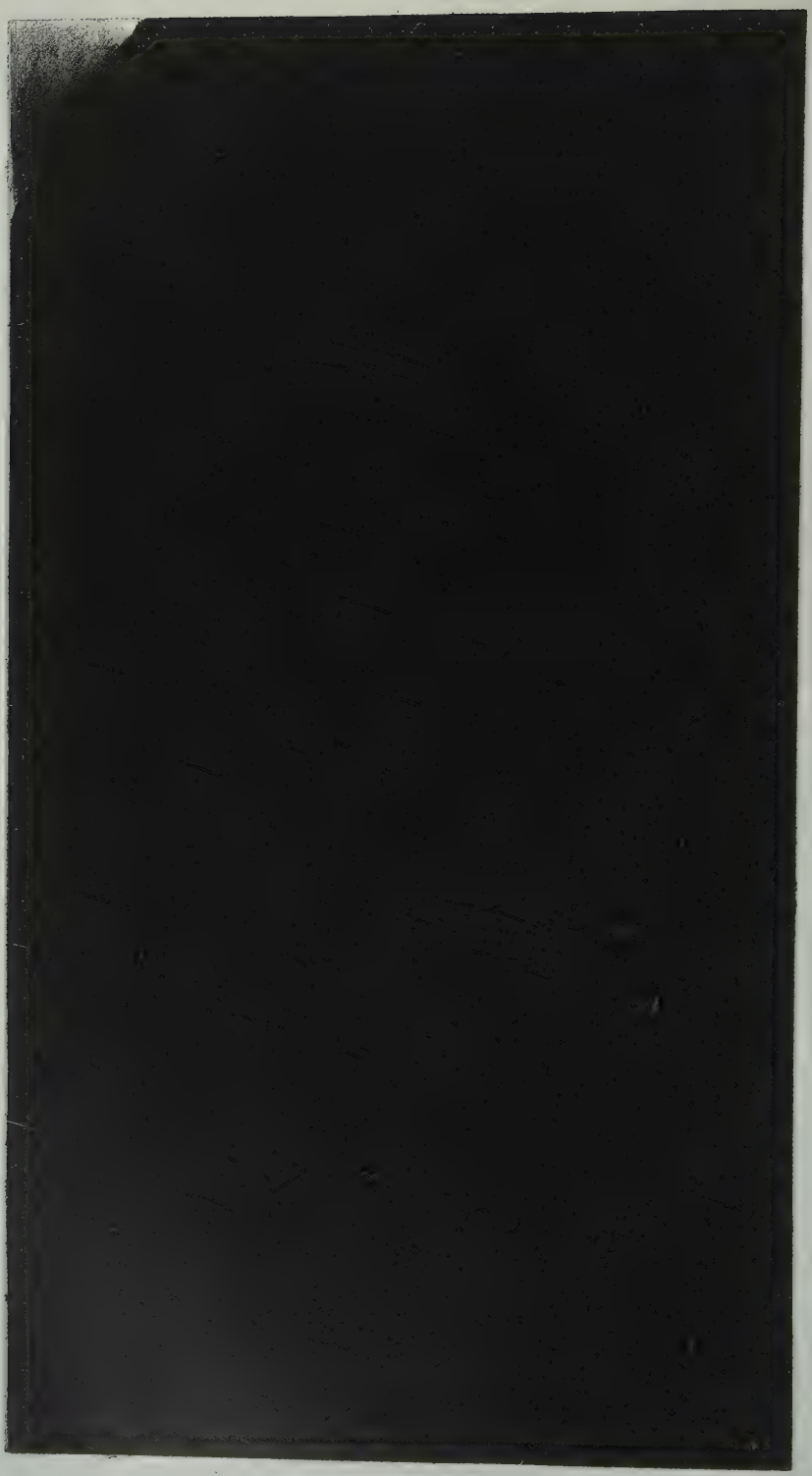
171.



GESIMS

174

SOCKEL



178 S. Iago Fabrikker in Nebel

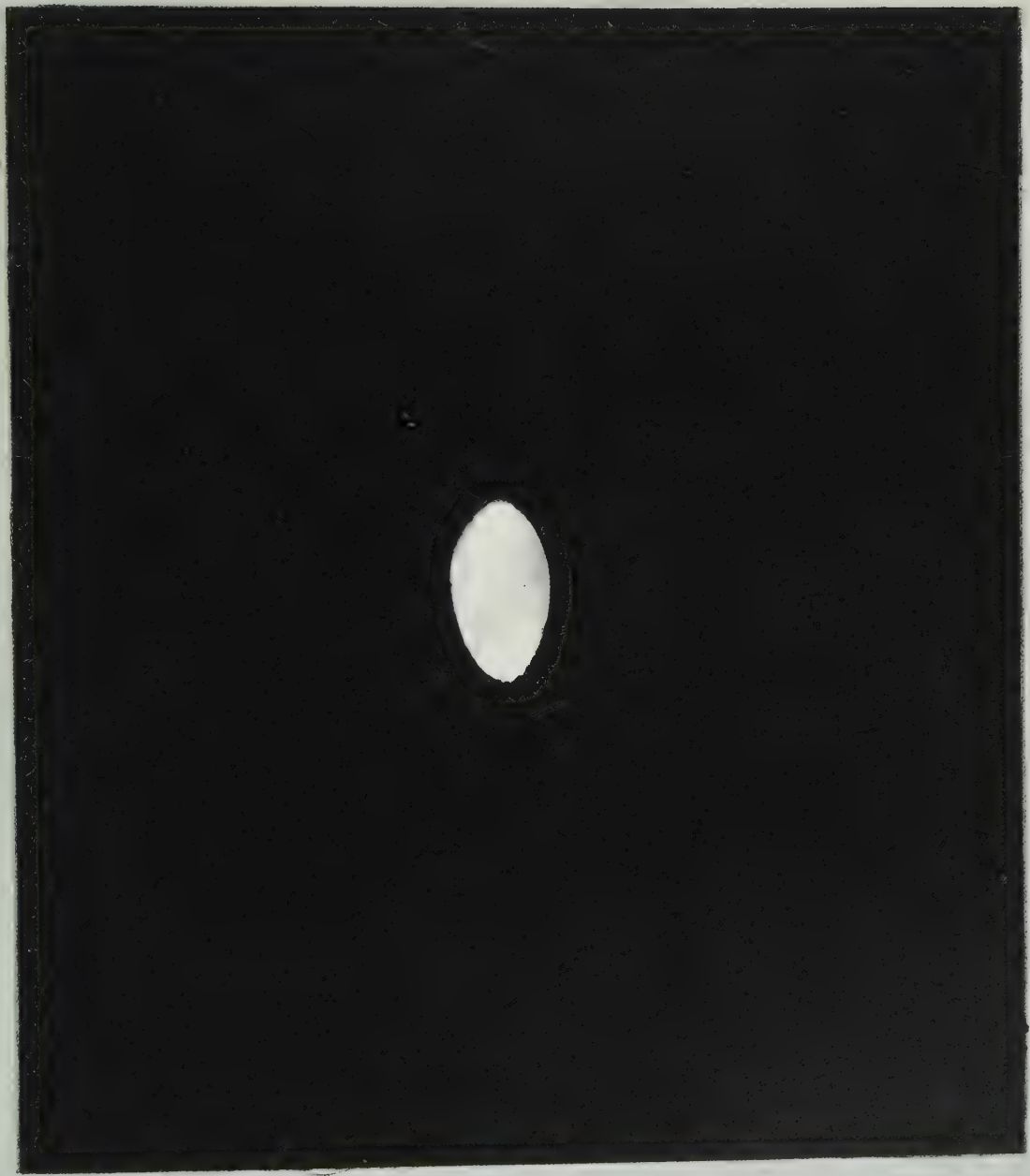
Tarjeta Postal Guatemalteca

Ed. Unidad 179

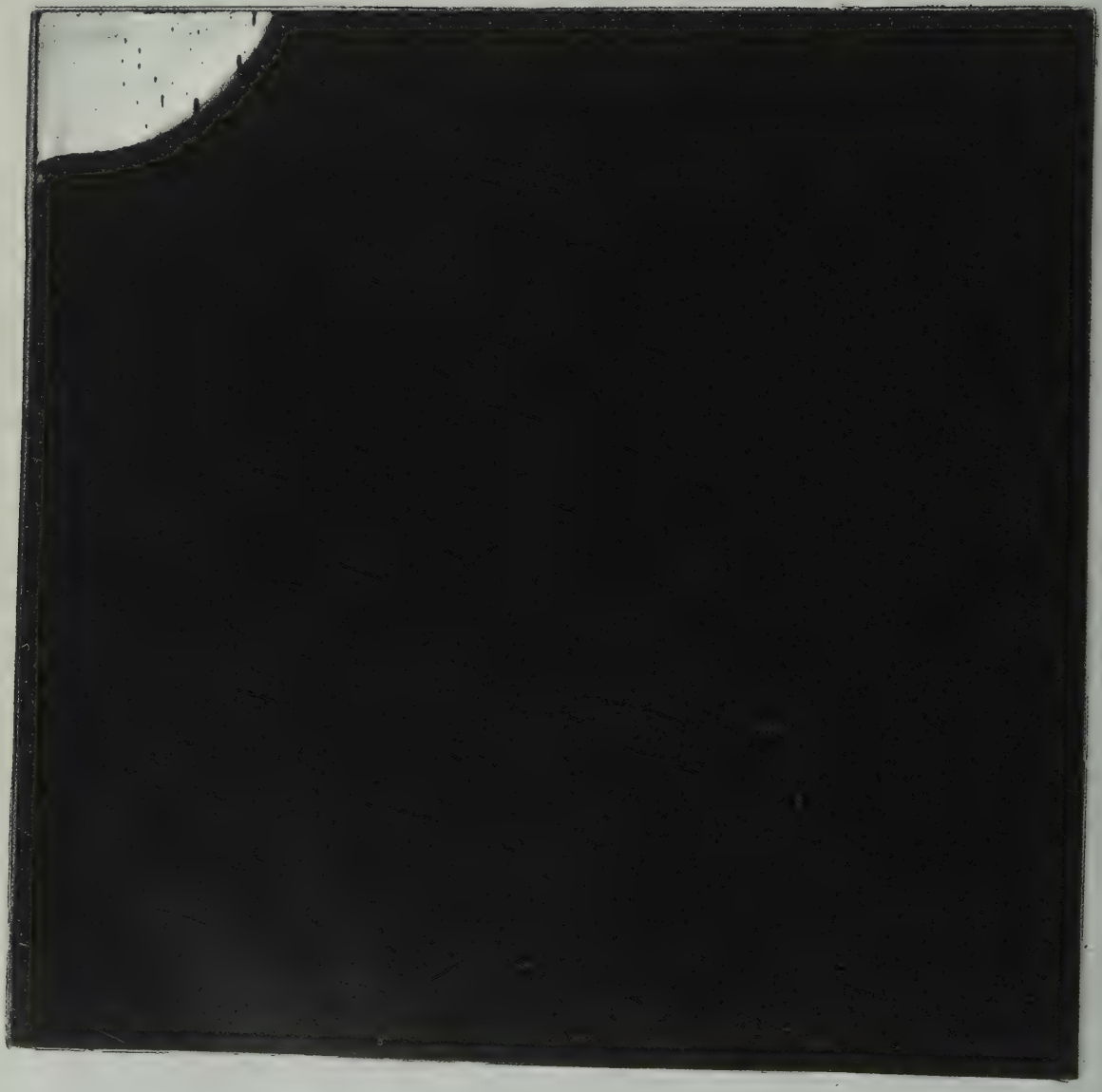
Vogel mit Spielzeug und Kinder
180.
(Stimmungsbild)

181 Körner groß und klein

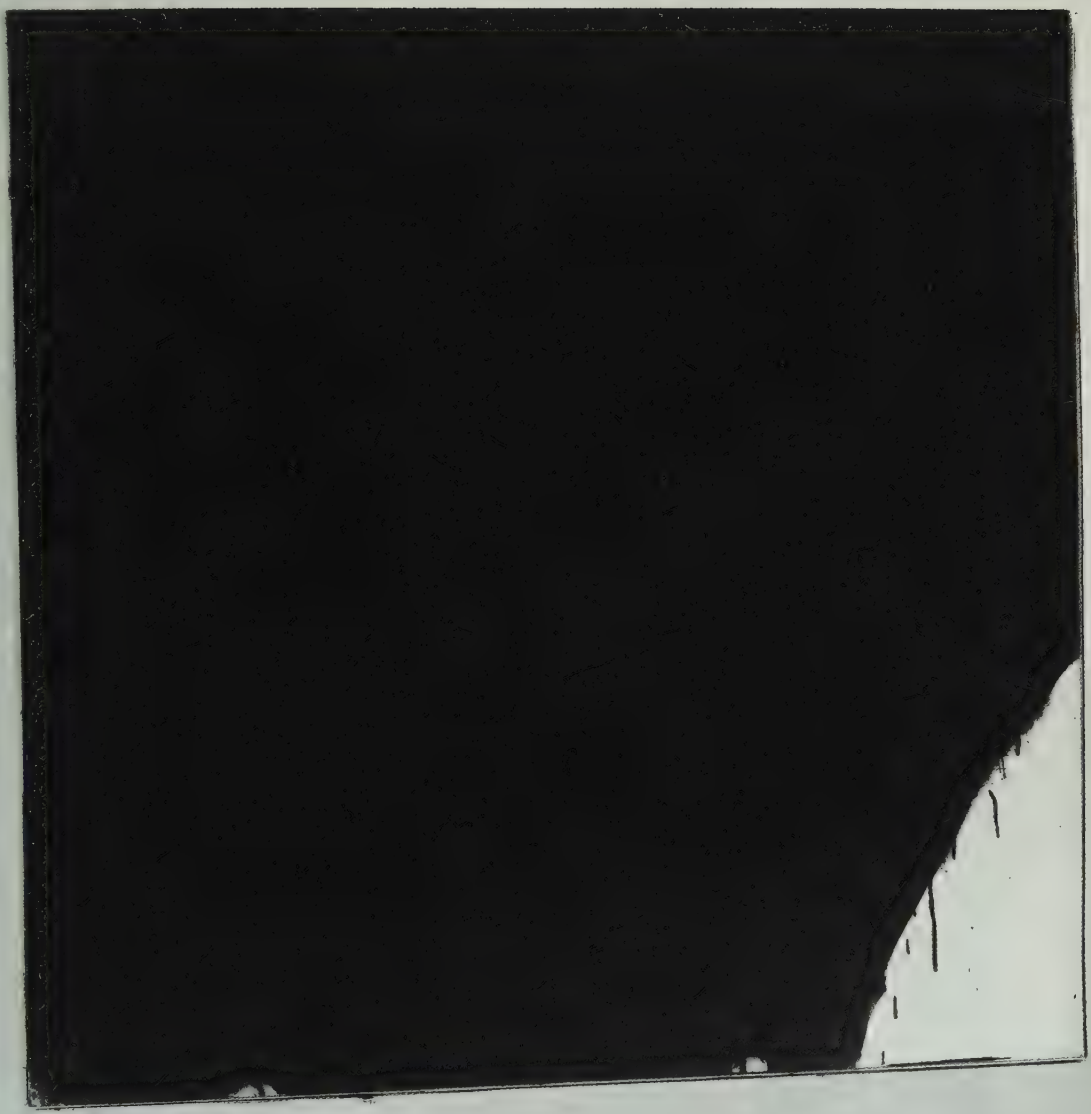
182.



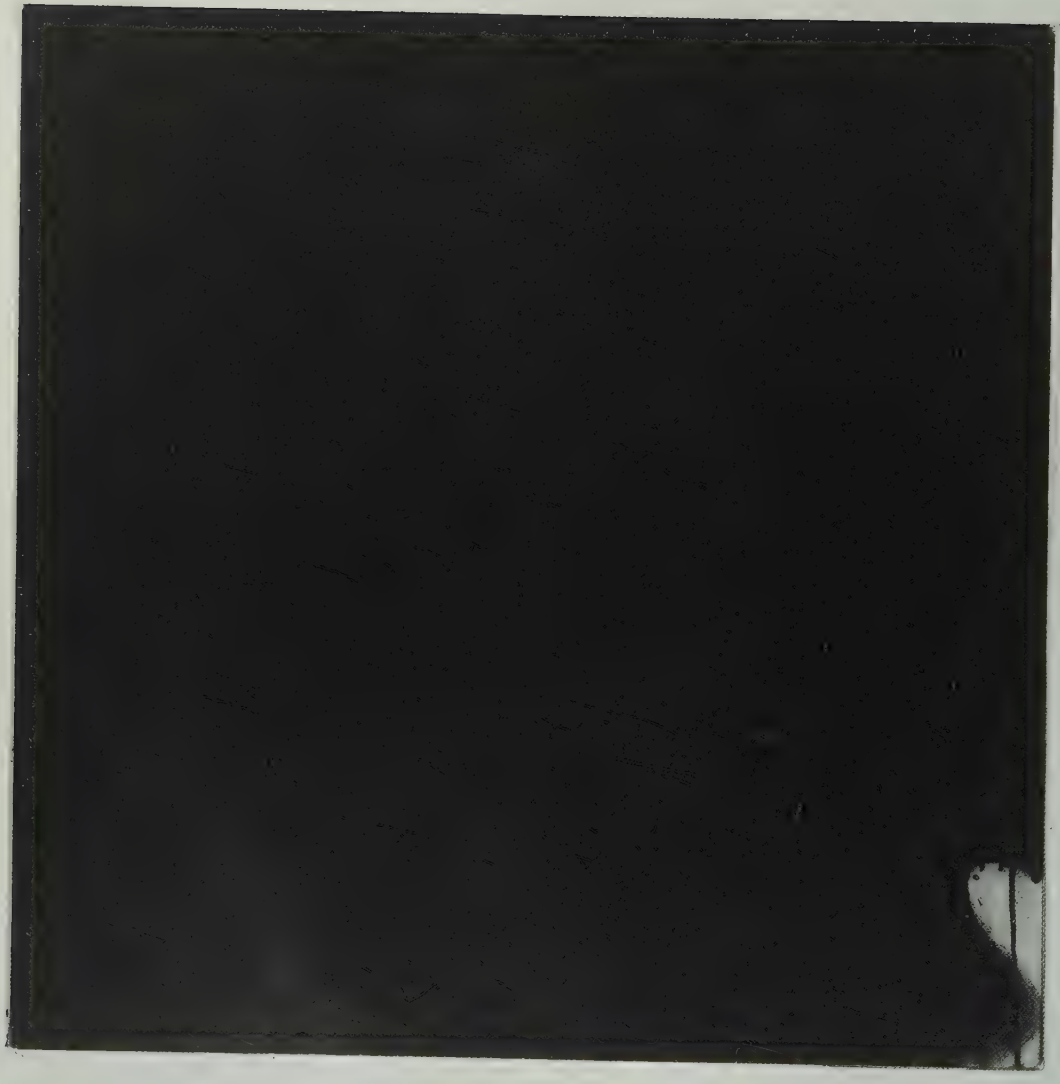
183. Mond und Erde



184.



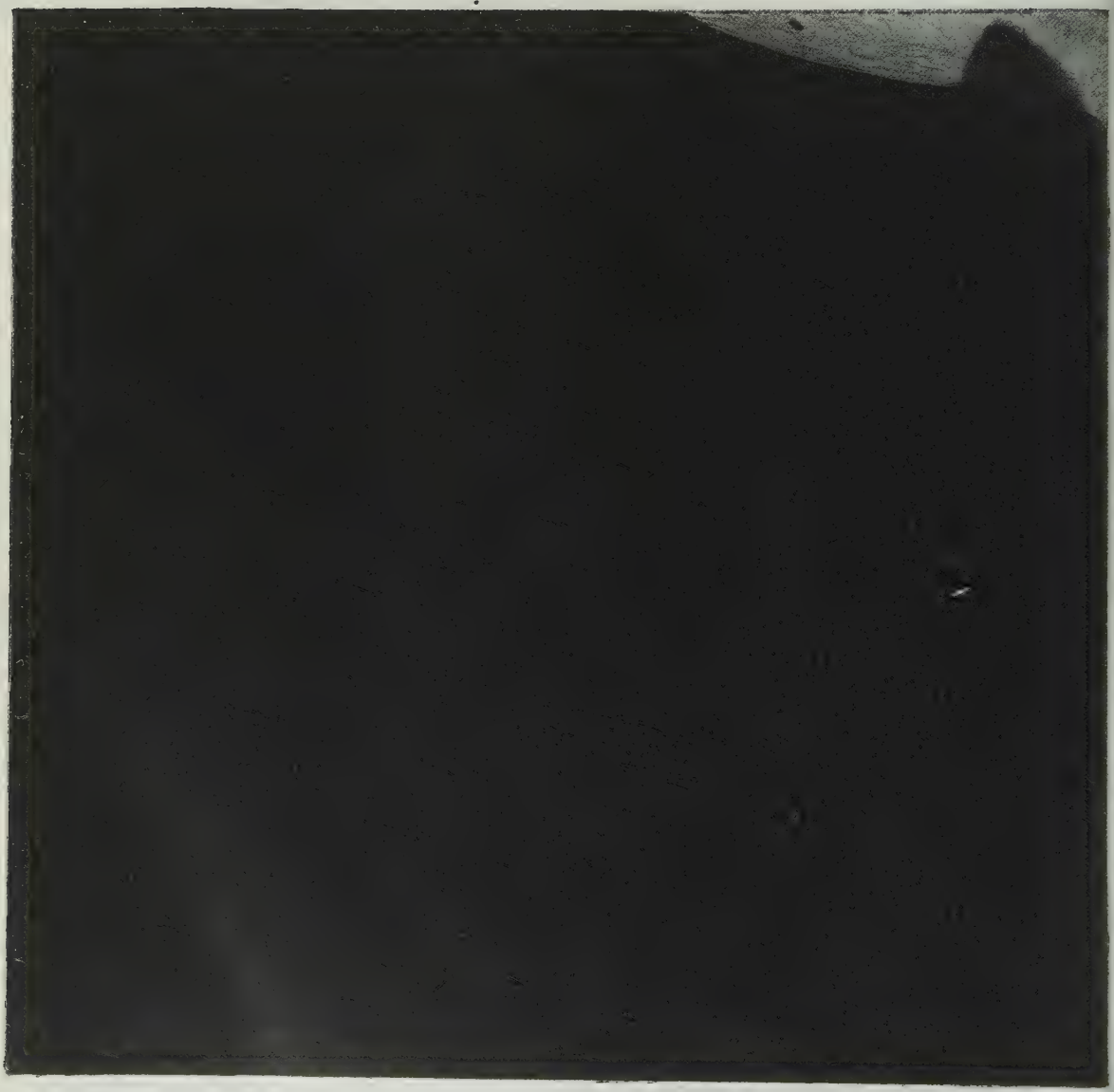
Albers Bild mein am liebsten
185.



(156.

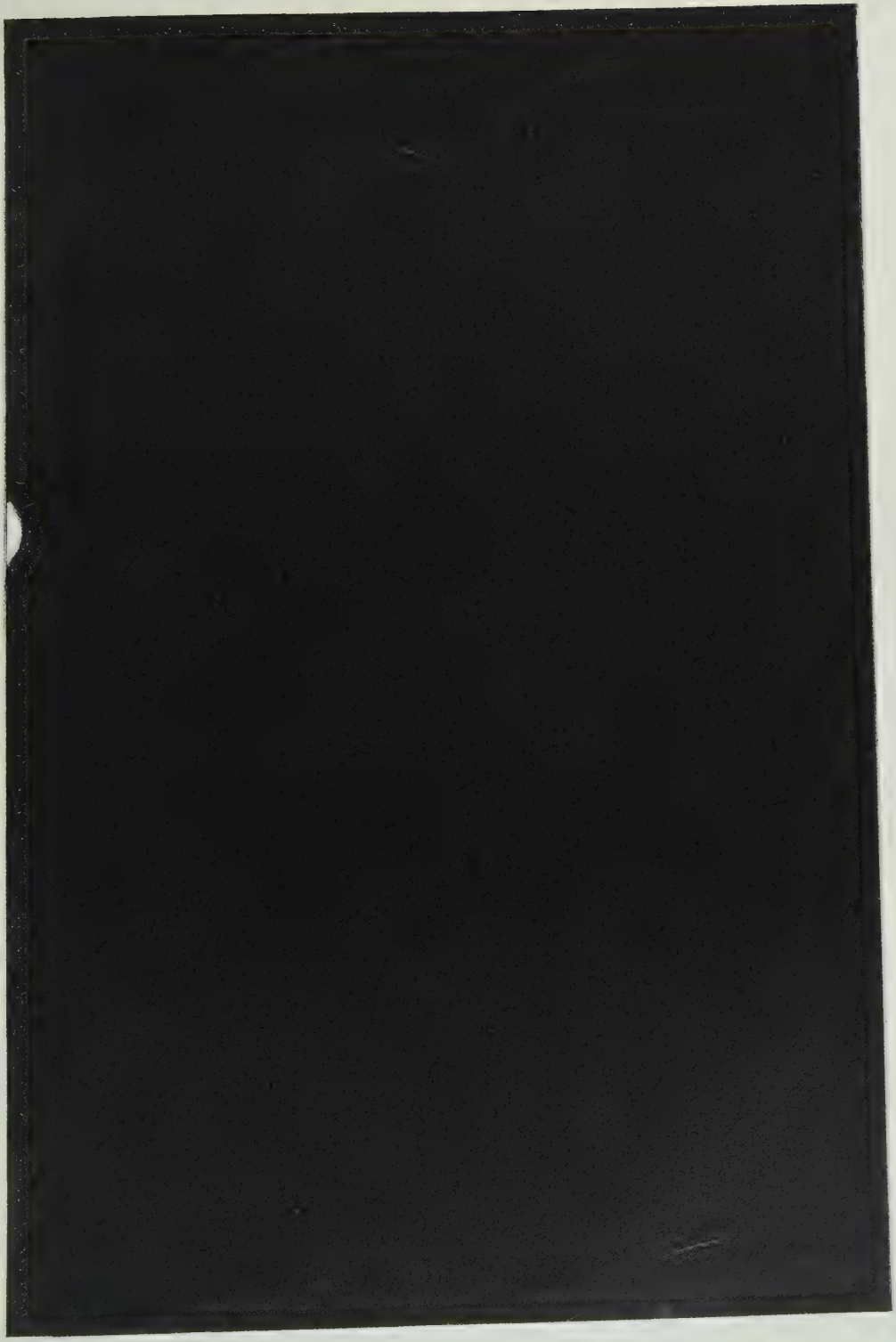
187. schwarzes Tuch

188.

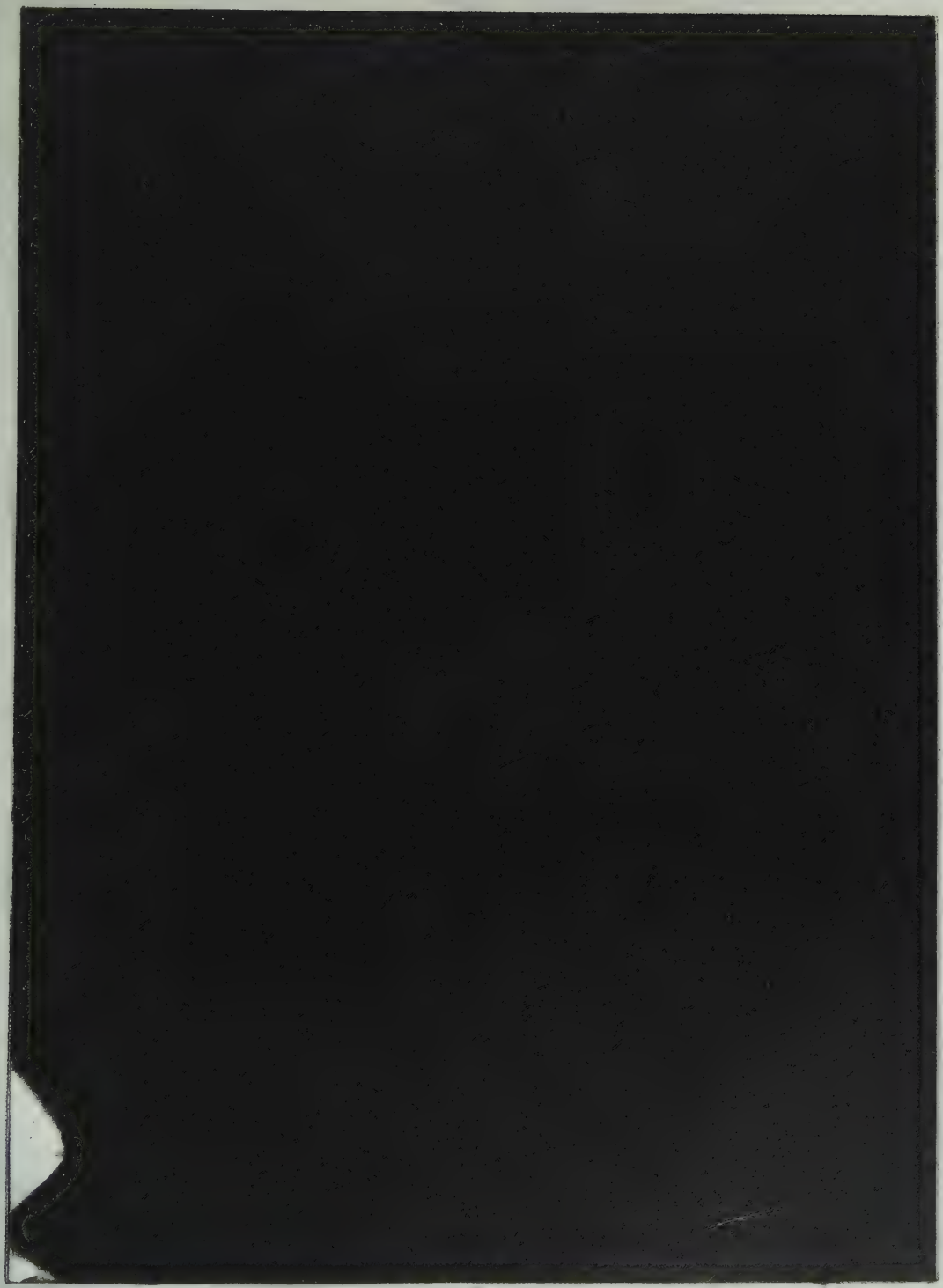


190 Lang darkroom

192, Henri Spaak

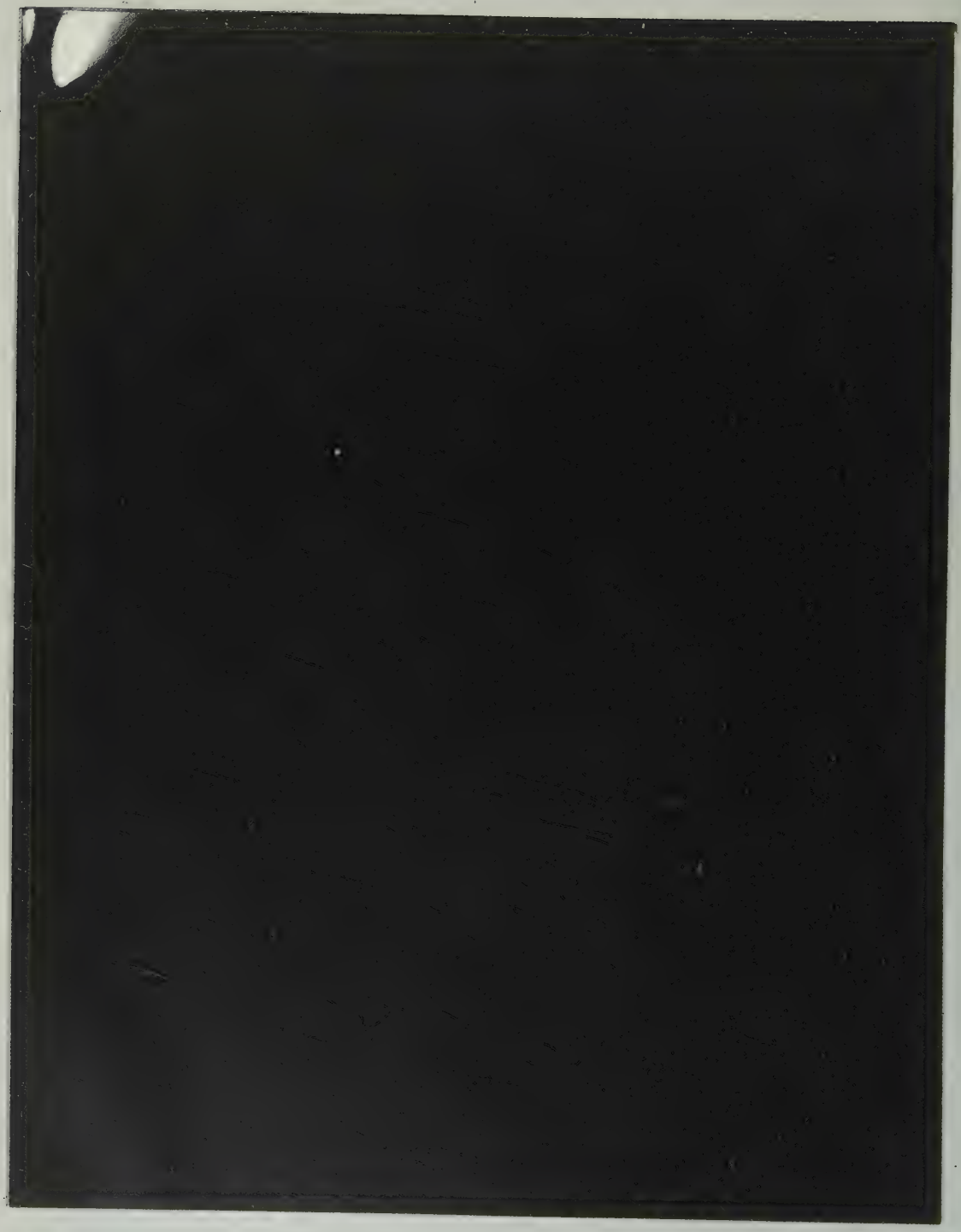


194

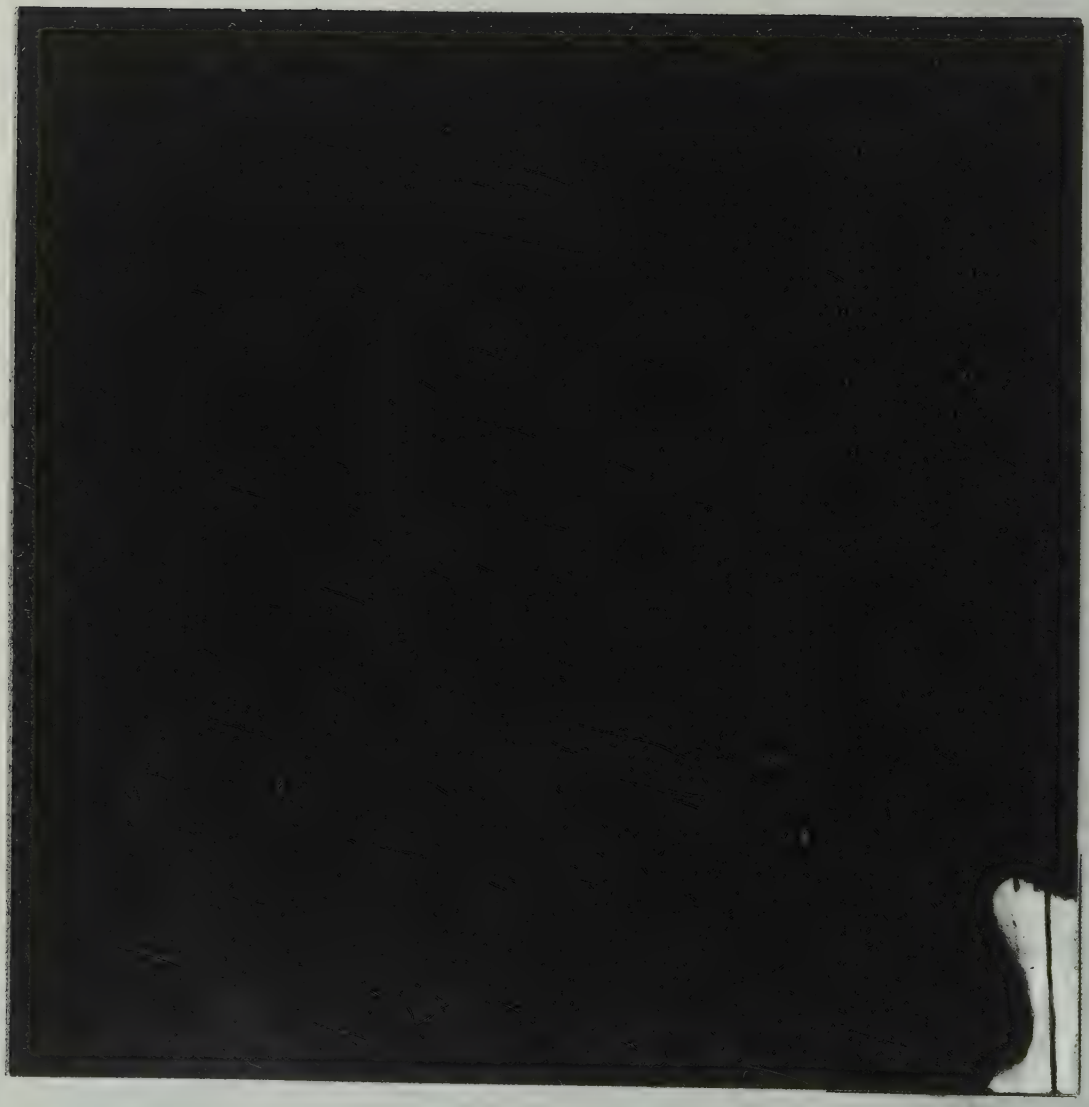


195, (Ferse) Schädlich Sockel

2 : 2 (Unpaid 1854



211. Blüthe eines Baumes



212. Schwarzkunst Rembrandt

Serinus im Bergen 213.

21. (Elephantem) FUSS

Mandibule

218. Hohes Gefäß mit spitzer Lippe

219

160.

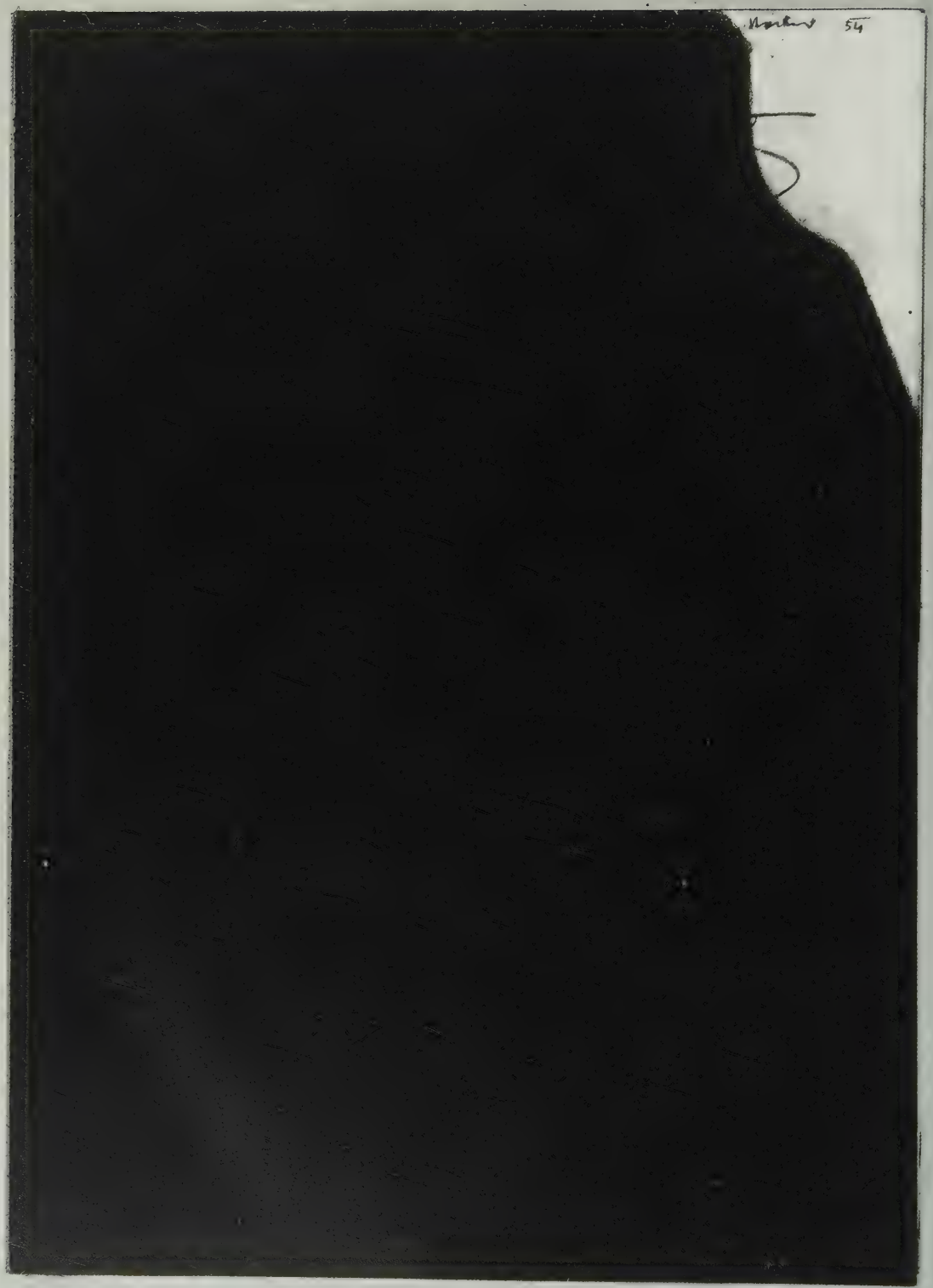
Landschaft mit Berg und Wolken

221

222.

Wand am Meer

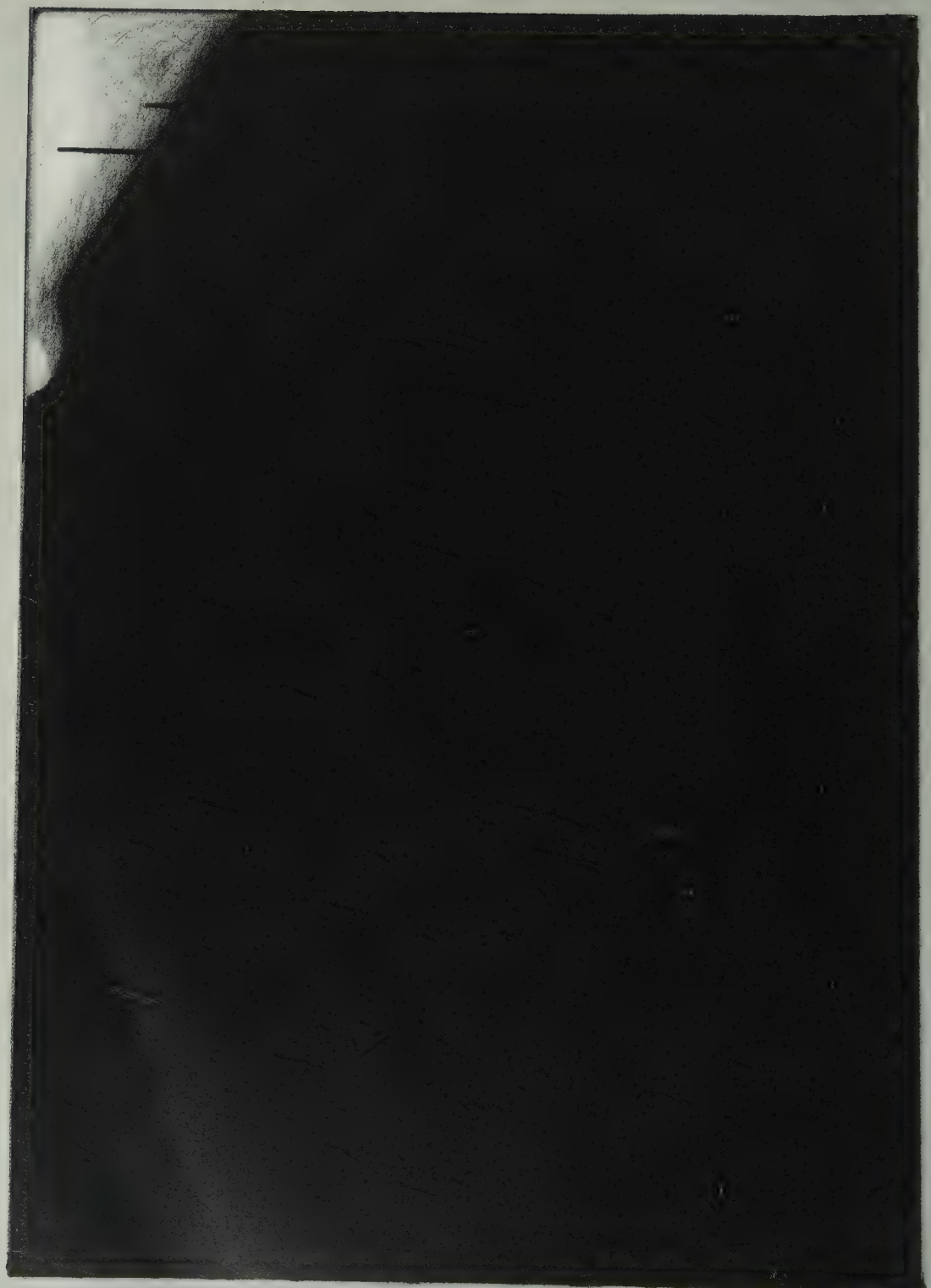
223. Finger



·225 cm mit weitend. FLADEN

William Ivin Blood

227. Bolege Bogen



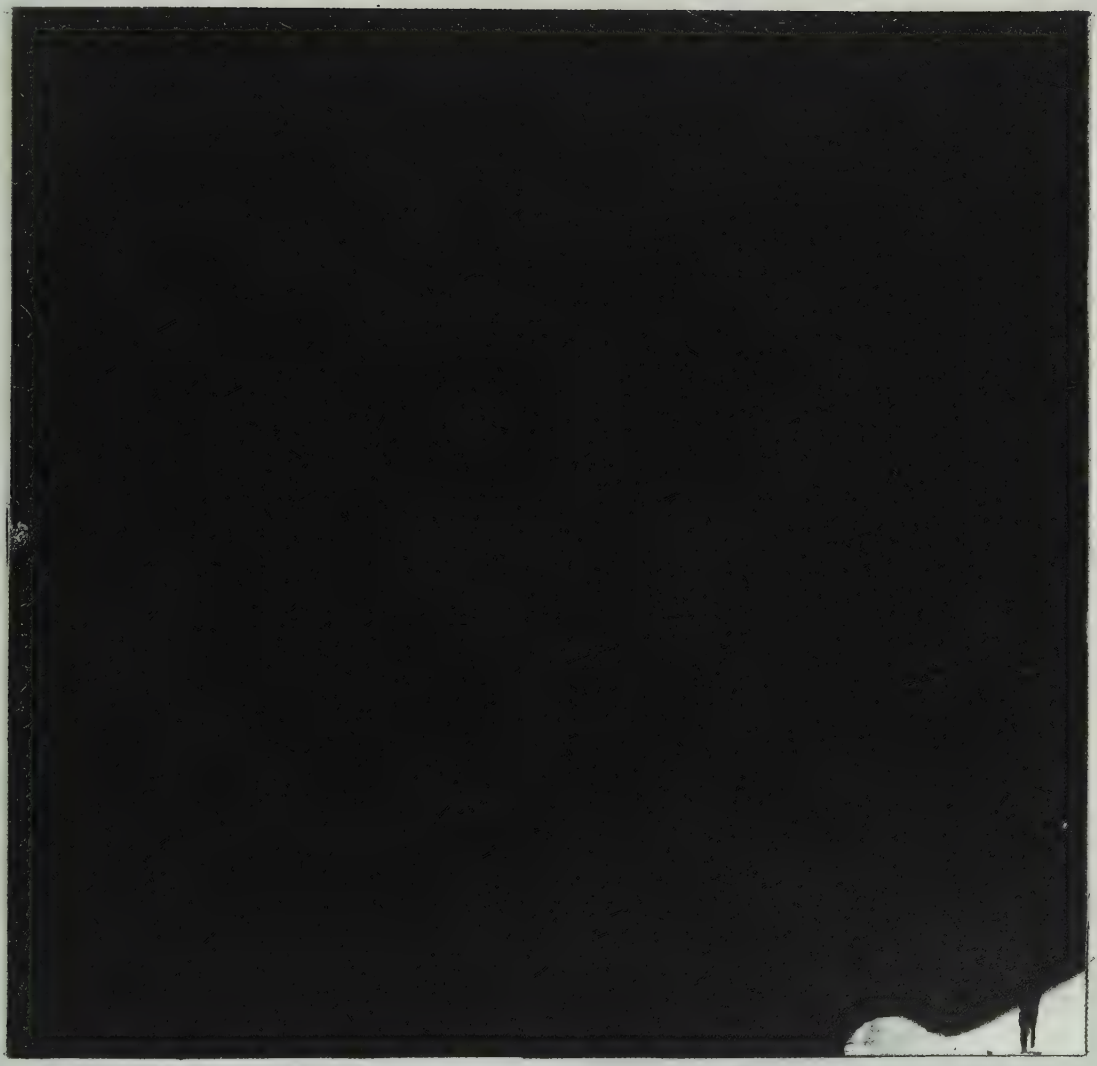
Lemon mark Reddy

Ein offenes Fenster
aus

230

Abgeschnitten

v. Echmarcks 237



233 Mühlrad im Riesengebirge

238

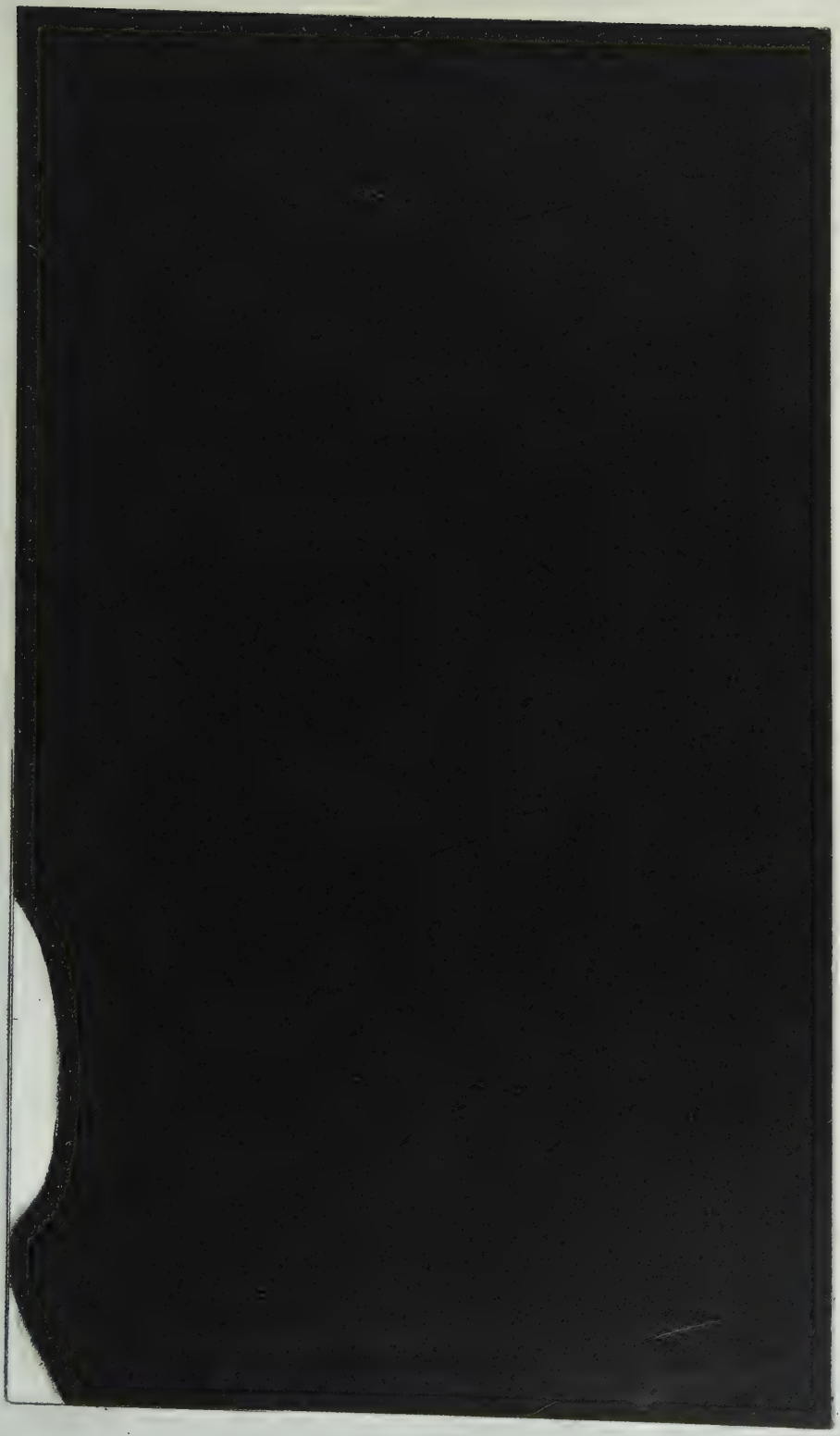
[redacted]

243.

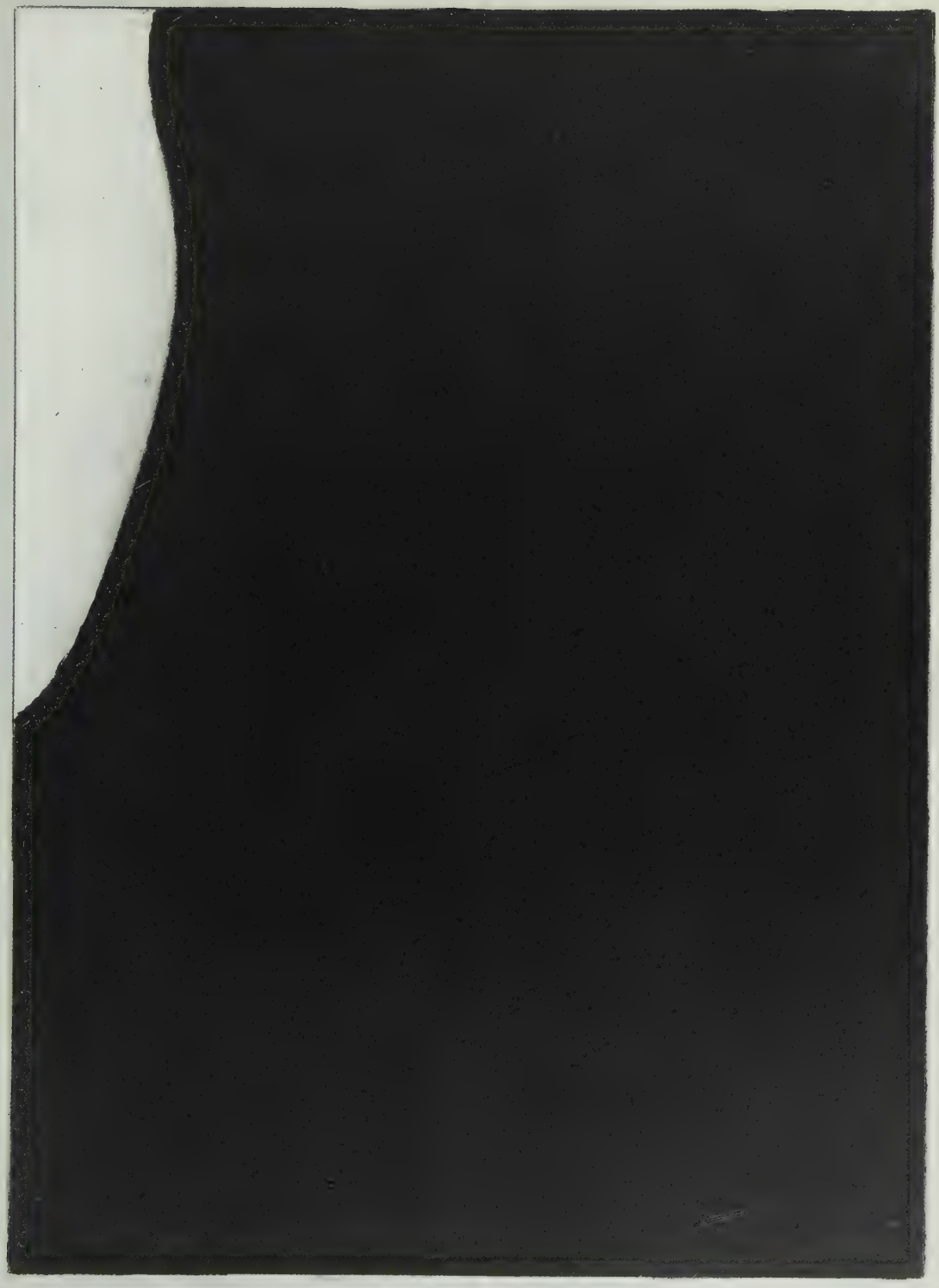
244. Graduate Nursing

21.5. Schlaffe Schrift

Dr. E ... Remarks 248.

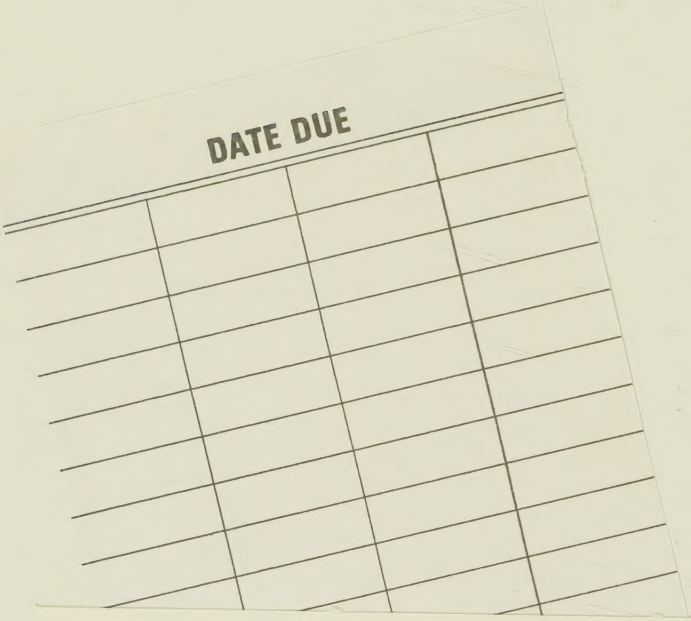


t-L 269.



252 Brust oder Leibesumfang

HIEBERT LIBRARY
3 6877 00129 2878



ND
196
A2
R34

Rainer, Arnulf, 1929-
Reste (Zugemalte Übermalungen 1954-1978) = Remnants (painted-over overpaintings, 1954-78) / Arnulf Rainer. -- Stuttgart: edition hansjörg mayer, c1978.
252 p. : ill. ; 24 cm.
Introduction in German and English.

44150

1. Art, Abstract. 2. Paintings, Austrian. I. Title: Reste. II. Title : Remnants.

HIEBERT LIBRARY
Pacific College - M. B. Seminary
Fresno, Calif. 93702